

James Ehnes
HOMAGE

HOMAGE

Violins

1	ANTONIO BAZZINI
La Ronde des Lutins
<i>Antonio Stradivari, 1715 'Marsick'</i>	4.54
2	MANUEL DE FALLA (arr. Paul Kochanski)
Suite populaire espagnole
I El paño moruno
<i>Giuseppe Guarneri 'del Gesù', 1737 'King Joseph'</i>	2.14
3	II Nana
<i>Antonio Stradivari, 1733 'Sassoon'</i>	2.18
4	III Canción
<i>Antonio Stradivari, 1719 'Duke of Alba'</i>	1.26
5	IV Polo
<i>Giuseppe Guarneri 'del Gesù', 1742 'Lord Wilton'</i>	1.20
6	V Asturiana
<i>Antonio Stradivari, 1709 'La Pucelle'</i>	2.00
7	VI Jota
<i>Antonio Stradivari, 1715 'Baron Knoop'</i>	3.01
8	EDWARD ELGAR
La Capricieuse
<i>Pietro Guarneri (Peter of Mantua), 1698 'Shapiro'</i>	4.13
9	CYRIL SCOTT (arr. Fritz Kreisler)
Lotus Land
<i>Giuseppe Guarneri 'del Gesù', 1737 'King Joseph'</i>	5.03
10	GRIGORAȘ DINICU (arr. Jascha Heifetz)
Hora staccato
<i>Antonio Stradivari, 1713 'Baron d'Assignies'</i>	1.59

11	MAURICE RAVEL Pièce en forme de Habanera <i>Antonio Stradivari, 1715 'Marsick'</i>	3.08
12	HENRYK WIENIAWSKI (arr. Fritz Kreisler) Étude-Caprice op.18 no.4 <i>Pietro Guarneri (Peter of Mantua), 1698 'Shapiro'</i>	1.32
13	JEAN SIBELIUS Mazurka op.81 no.1 <i>Antonio Stradivari, 1719 'Duke of Alba'</i>	2.36
14	MORITZ MOSZKOWSKI (arr. Pablo de Sarasate) Guitarre <i>Antonio Stradivari, 1713 'Baron d'Assignies'</i>	3.23
15	EDWARD ELGAR Salut d'amour <i>Antonio Stradivari, 1709 'La Pucelle'</i>	3.00
16	FRITZ KREISLER Chanson Louis XIII and Pavane <i>Antonio Stradivari, 1733 'Sassoon'</i>	4.38
17	PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY Melody op.42 no.3 <i>Giuseppe Guarneri 'del Gesù', 1742 'Lord Wilton'</i>	3.37
18	MANUEL DE FALLA (arr. Fritz Kreisler) Danse espagnole <i>Antonio Stradivari, 1715 'Baron Knoop'</i>	3.34

Violas

- 19 **RALPH VAUGHAN WILLIAMS**
Fantasia on 'Greensleeves' 4.36
Gasparo Bertolotti (Gasparo da Salò), ca. 1560
- 20 **ARTHUR BENJAMIN (arr. William Primrose)**
Jamaican Rumba 1.48
Giuseppe Guadagnini, 1793 'Rolla'
- 21 **FÉLICIEEN DAVID (arr. Henri Vieuxtemps)**
La Nuit 4.32
Andrea Guarneri, 1676 'Count Vitale, ex Landau'

Comparison Tracks

- 22 **Violins: MAX BRUCH Scottish Fantasy (excerpt)**
23 Pietro Guarneri (Peter of Mantua), 1698 'Shapiro'
24 Antonio Stradivari, 1709 'La Pucelle'
25 Antonio Stradivari, 1713 'Baron d'Assignies'
26 Antonio Stradivari, 1715 'Marsick'
27 Antonio Stradivari, 1715 'Baron Knoop'
28 Antonio Stradivari, 1719 'Duke of Alba'
29 Antonio Stradivari, 1733 'Sassoon'
30 Giuseppe Guarneri 'del Gesù', 1737 'King Joseph'
Giuseppe Guarneri 'del Gesù', 1742 'Lord Wilton'
- 31 **Violas: HECTOR BERLIOZ Harold in Italy (excerpt)**
32 Gasparo Bertolotti (Gasparo da Salò), ca. 1560
33 Andrea Guarneri, 1676 'Count Vitale, ex Landau'
Giuseppe Guadagnini, 1793 'Rolla'

James Ehnes *violin and viola*
Eduard Laurel *piano*

Total timing: 78.39

HOMAGE

As music has developed through history, so have musical instruments. The instrumental families of strings, winds and percussion have remained constant, but the instruments themselves have continuously evolved. Today's flutes have little relation to the flutes played by the ancient Greeks, and Bach would have been amazed by today's concert grand piano. But string instruments are an exception: the most coveted violins, violas and cellos are those that were made hundreds of years ago, in a small area of northern Italy, by a handful of legendary makers.

Our finest string instruments possess a perfect combination of tonal beauty, range of colour, clarity, and projection. It is not uncommon to find an instrument with one or even two of these traits in abundance, but to find all of these elements in the same instrument is rare indeed. The makers of the instruments featured in this recording created violins and violas that have never been surpassed. It remains a mystery why string instrument making reached its peak at this particular period in history. Perhaps the only reasonable explanation is that making string instruments is not just a craft, but also an art form. Like many art forms, violin-making had a 'golden age' where brilliant artists living in close proximity during a time of high market demand inspired one another to create works of unequalled greatness.

Over the centuries, the instruments of this era have been dispersed across the globe. But periodically there have been individuals who have compiled important collections of these magnificent violins, violas and cellos, providing a unique opportunity to see them within a context, and allowing players not just to appreciate them individually, but to compare and contrast. Dr David Fulton has amassed one of history's finest private collections, containing many of the world's most renowned stringed instruments. This recording is the result of his vision to create an historical document of these instruments at this point in time.

The violin took on its present form in the 1500s. Andrea Amati (ca.1505–ca.1578) is most often considered to be the father of the 'modern' violin. Amati worked in Cremona, a city in the Po valley in what is now northern Italy. Though only a handful of his instruments survive today, it was due to his success that Cremona became the centre for string instrument making in Italy and home to many other eminent makers, including members of the Guarneri family, Antonio Stradivari, Carlo Bergonzi, and Amati's own descendants: Hieronymus, Antonio, Nicolò and Hieronymus II.

By the early 1700s, violin making was at its peak. The undisputed greatest violin maker of the day was **Antonio Stradivari** (1644–1737). Stradivari's earliest known label makes the claim that he was a pupil of Nicolò Amati, though many experts today believe that this was simply a bold fabrication made by the young Stradivari in order to boost his credibility. There can be no question however, that he, like all his contemporaries, was greatly influenced by Amati. By his thirties and forties he was making instruments for some of the most famous and wealthy families in Europe, including the Spanish Court and the Medici family of Florence. He entered his so-called 'golden period' in the early 1700s (approximately 1709–20, though some experts extend the period back as far as 1703, or even 1700); it is the instruments from this period that have come to define the prototypical violin. His violins of these years achieved a perfect synthesis of tonal perfection and beauty of design and are coveted by performers and collectors alike.

Giuseppe Guarneri 'del Gesù' (1698–1745) was the greatest maker from one of history's great violin-making families. His grandfather **Andrea Guarneri** (1626–1698) began as an apprentice to Nicolò Amati and produced many magnificent instruments including the viola featured on this recording. Andrea's two sons, Giuseppe ('filius Andrea', or son of Andrea) and **Pietro ('Peter of Mantua')** were also excellent makers; their violins are generally thought to be on an even higher level than those of their father. Giuseppe filius Andrea had two sons as well: Pietro ('Peter of Venice') and Giuseppe, whom we know today as 'del Gesù' owing to his use of the characters IHS (the Greek abbreviation for Jesus) and a cross on his labels. 'Del Gesù' did not have the fame or the wealth of Stradivari during his lifetime, but is now considered to have been Stradivari's equal. While Stradivari was making instruments for many of Europe's most wealthy and influential citizens, 'del Gesù' is thought to have made his violins for local musicians. This may account to some degree for the relatively small number of surviving instruments; there are thought to be approximately 140 violins, and just one cello (an example bearing his father's label, but clearly showing the work of a young 'del Gesù'). In contrast, there are over 600 surviving Stradivari instruments.

Much has been written comparing the violins of Stradivari and Guarneri 'del Gesù'. Many of the great violinists have enjoyed using examples by both makers (Henryk Wieniawski, Fritz Kreisler, Jascha Heifetz, Yehudi Menuhin, Arthur Grumiaux, Itzhak Perlman), but many others have held a lifelong loyalty to one maker or the other. It was the legendary Niccolò Paganini who brought 'del Gesù' instruments the recognition they deserved when he made a 1742 'del Gesù' his primary concert instrument, though he also owned and played on Stradivaris. There are many misconceptions about

these instruments and their suitability for concert use. It has become a common notion that Stradivari's pre-1700 violins are not ideal 'concert' instruments, a belief that is clearly shown to be incorrect when one has had the opportunity to hear some of the greatest violins from this period. Violins from Stradivari's 'long' period (approximately 1692–99 with some notable exceptions) are seen by some to have been an unsuccessful experiment, but some of these violins are among the great concert instruments, notable for incredible projection and bold, clear tone. Similarly, there is a perceived superiority to the work of 'del Gesù' after 1740. While it is true that many of his most exceptional violins do come from this period, it cannot be reasonably argued that they are truly on a higher level tonally than some of his finest earlier examples. As for one maker's 'superiority' over the other, this is an unanswerable question. Different instruments will appeal to different types of players. It is my opinion that the best violins of each maker have certain advantages over those of the other depending on the repertoire, the acoustic in which it is being played, and what the player is trying to achieve musically. Ultimately, these instruments are tools of expression, and the great examples by both makers are virtually limitless in their capabilities; any shortcomings in the performances coming from these instruments are the fault of the player, not the maker.

1698 Pietro Guarneri (Peter of Mantua) 'Shapiro'

The instruments of Pietro Guarneri of Mantua (1655–1720) are exceedingly rare. He was a musician as well as a maker, and it is thought that this double career is one of the reasons that he crafted so few instruments (there are 42 known violins, one tenor viol and one cello). This violin is of particular interest due to its beautifully inlaid fleur-de-lys in each corner on both the front and back.

1709 Antonio Stradivari 'La Pucelle'

This celebrated violin is one of the best-preserved Stradivaris in existence. Its nickname came about when the great violin-maker, dealer, and restorer J.B. Vuillaume first saw the violin around 1850 and exclaimed that it was 'comme une pucelle!' ('like a virgin!'). In other words, the violin had never been opened since leaving Stradivari's hands. Vuillaume modernised the instrument, replacing the neck, bassbar, and fittings. The violin has not had any alterations or repairs of any kind done since this time. It still retains Vuillaume's pegs and tailpiece, the latter of which is beautifully carved with the image of Jeanne d'Arc (known in France as 'la Pucelle d'Orléans'). This violin has never previously been heard on a recording.

1713 Antonio Stradivari 'Baron d'Assignies'

This violin is remarkable for its bright, powerful tone and its very fresh state of preservation. It shows little evidence of hard use, and was, in fact, unknown to modern experts until 1955. David Fulton is only the third known owner of this violin. One notable aspect of its construction is the thickness of its top; at 2.9 mm, it is a quarter-millimetre thicker than that of any other known Stradivari violin.

1715 Antonio Stradivari 'Marsick'

I have had the great pleasure of using this violin as my concert instrument since September of 1999. Though the name of the Belgian violinist Martin-Pierre Marsick is attached to this instrument, he only owned it for one year, acquiring it in 1879 and selling it in 1880. Ownership can be traced from around 1870 through the early years of the 20th century. At some point thereafter, the violin went to the Soviet Union, where it remained until being obtained by the British dealer Peter Biddulph around 1990. There is another 'Marsick' Strad, an example from 1705 that later became the concert instrument of David Oistrakh. There is also evidence that Marsick had a 1726 Strad for some time around the turn of the 20th century.

1715 Antonio Stradivari 'Baron Knoop'

One of Stradivari's most famous instruments, this violin takes its name from the great collector Baron Johann Knoop (1846–1918), who had one of the great string instrument collections of all time. According to the great British dealer Alfred Hill, this violin was the Baron's favorite. It is referred to as the 'Bevan' (a later owner) in the Hill book on Stradivari, and is specially mentioned to be of 'the first rank'. Jascha Heifetz used this violin between December 1936 and January 1938.

1719 Antonio Stradivari 'Duke of Alba'

Ownership of this instrument can be traced back to the year 1788, when it was entrusted by the Duke of Alba to Vincenzo Ascensio of Madrid for repairs (there is an inscription by Ascensio still visible on the label). Like so many great violins, it ended up with the French dealer Vuillaume around 1850, and was subsequently sold to the family of Wilhelm von Booth, a German nobleman, with whose family it remained until 1911. While in the possession of Otto Booth (the son of Wilhelm) around the turn of the 20th century, the violin resided in South Africa, and was, according to Arthur Hill, the only Stradivari in that part of the world at that time.

1733 Antonio Stradivari ‘Sassoon’

This typical example of Stradivari's last working period is in a very fresh state of preservation, having spent most of its known history in the hands of amateur players and collectors. The violin was purchased in 1892 by the Roussy family (the proprietors of Nestle's Milk) and remained their property for the next 75 years. For much of this time it seems highly likely that the violin was virtually not played at all; from 1924 until 1966 it resided in a vault in London. As is typical with Stradivari's late instruments, the maple of the back, sides and scroll is quite plain in figure, and the varnish is of a somewhat more brownish hue than that used during his 'golden period'.

1737 Giuseppe Guarneri ‘del Gesù’ ‘King Joseph’

This violin is one of the most superb examples of del Gesù's late-middle period, combining great beauty of craftsmanship with stunning tone. Its back is in one piece of slab-cut maple, a somewhat unusual feature in the work of ‘del Gesù’. Reportedly the first ‘del Gesù’ violin to travel to the US, it has often been considered to be his greatest masterpiece – hence its nickname. Interestingly, it seems that this violin was formerly known as the ‘King’ Joseph Guarneri, but is now known as the ‘King Joseph’ Guarneri – perhaps to avoid confusion with a 1735 ‘del Gesù’ that is also known as the ‘King’.

1742 Giuseppe Guarneri ‘del Gesù’ ‘Lord Wilton’

This famous violin was the final concert instrument of Yehudi Menuhin, who acquired it in 1978, though he had performed on it as early as the 1940s. Its condition is virtually flawless, and it has been recognised for many generations as one of the most tonally outstanding of ‘del Gesù’ violins. It was a particular favourite of the Hill family, who featured it prominently in their 1931 book about the Guarneri family of makers.

ca. 1560 Gasparo Bertolotti (Gasparo da Salò)

While Andrea Amati was developing the modern violin in Cremona, Gasparo da Salò (1540–1609), as Gasparo Bertolotti is commonly known, was making rugged, yet tonally outstanding instruments in Brescia. Violas made by Gasparo da Salò are coveted for their deep, resonant tone, though their large size makes them difficult to play for violists without long arms and fingers. Sadly, many of his instruments have been cut down in size over the years in order to be more ‘practical’ for smaller players (this was also the fate of most of Stradivari's early cellos, which were also built on what is now considered an abnormally large pattern). This instrument retains its original dimensions. Though body length of violas is by no means standardised, this instrument's body length of 17” 5/8ths is over an inch longer than what is generally considered a ‘full-sized’ viola.

1676 Andrea Guarneri 'Count Vitale, ex Landau'

One of the most acclaimed violas in existence, this is one of only five known violas by this maker. Having been in the hands of amateurs and collectors for 200 years, it is in a practically perfect state of preservation. It is a rare example of a Cremonese instrument that retains its original neck, though it was reset by the famous maker Carlo Mantegazza many years ago for modern usage. A reference to this instrument is found in the 1 April 1816 diary entry of the collector Count Cozio di Salabue, placing ownership with Count Vitale of Milan, whose initials (S.V.) are branded into the button on the back. Subsequently in the possession of Sir William Curtis (a Member of Parliament for the City of London from 1790 to 1826, and Lord Mayor in 1795), it was reportedly used in chamber-music readings with King George IV.

1793 Giuseppe Guadagnini 'Rolla'

Giuseppe Guadagnini (1753–1805) was the son of the distinguished maker J.B. Guadagnini. Like his father, he worked in various different cities during his lifetime; this viola was made in Parma. It is built on relatively small dimensions, the length of the body being a mere 15 5/8".

The pairing of a stringed instrument with the right bow is crucial. It is remarkable what an enormous difference a particular bow can make to the tone of a violin or viola, and not something that is easily explained. A great bow can add depth to the tone of a bright instrument, brighten the tone of a mellow instrument, or provide extra clarity and power. However, the pairing of a great bow with a great violin does not guarantee good results. The wrong combination can stifle the tone of an instrument or exaggerate a particular quality of its tone past the point of desirability.

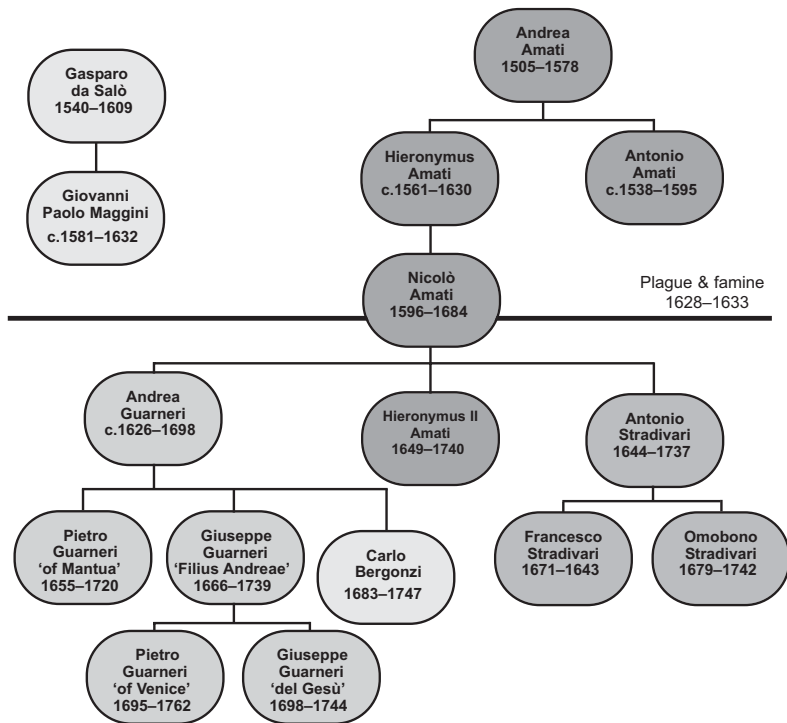
The bows used on this recording were made by the two most illustrious names in bow-making: François-Xavier Tourte (1747–1835) and Dominique Peccatte (1810–1874). David Fulton possesses one of the world's great bow collections, and I spent many hours comparing different bows on different instruments, trying to find the perfect match. For the nine violins, I used four different bows: a Tourte for both 'del Gesù' violins, a different Tourte for the 'Baron Knoop', 'Pucelle', and 'Duke of Alba' Stradivaris, yet another Tourte, an early example, for the 'Sassoon' Stradivari, and a Peccatte for the 'Marsick' and 'Baron d'Assignies' Stradivaris and the Pietro Guarneri. I used a different bow for each of the violas: Tourtes for the Guarneri and the Gasparo da Salò, and a Peccatte for the Guadagnini.

Choosing repertoire for this project was a special challenge. It was important to me that the recording would be able to stand alone in terms of musical merit, and that it would present an interesting and enjoyable musical programme regardless of the fact that it features so many different instruments. I also wanted to choose repertoire that highlights special qualities of the individual violins and violas. Owing to my friendship with David Fulton, I had been able to get to know each of these violins and violas quite well in the years leading up to the recording. All of the selections on this recording were chosen with a particular instrument in mind, with the idea of displaying some tonal quality of the instrument in question.

The excerpts from Bruch's *Scottish Fantasy* and Berlioz's *Harold in Italy* on the comparison tracks are those which I have used over the years to try out violins and violas. Covering the entire range of the instrument, these excerpts provide a quick way of exploring the tonal possibilities of a particular violin or viola. The difference in tone between instruments is often very subtle indeed, and, of course, the personality of the player will be the most defining element of the sound produced on any violin or viola. Still, I hope the listener will find that each of these magnificent instruments has a unique, personal voice.

James Ehnes

The Great Cremonese & Brescian Violin Makers

HOMMAGE

L'évolution des instruments de musique s'est faite parallèlement à celle de la musique elle-même à travers l'histoire. Les familles instrumentales – cordes, vents et percussions – sont restées constantes, mais les instruments eux-mêmes ont continuellement évolué. Les flûtes actuelles n'ont pas grande relation avec les flûtes jouées par les Grecs anciens, et Bach aurait été étonné par le piano de concert d'aujourd'hui. Mais les instruments à cordes sont une exception : les instruments les plus convoités sont ceux qui ont été faits il y a plusieurs centaines d'années, dans une petite région du nord de l'Italie, par une poignée de luthiers légendaires.

Nos meilleurs instruments à cordes possèdent une combinaison parfaite de beauté sonore, d'étendue de couleurs, de clarté et de puissance. Il n'est pas rare de voir un instrument qui possède une ou deux de ses qualités, mais il est exceptionnel que tous ces éléments soient réunis dans le même instrument. Les artisans qui ont fait les instruments présentés dans cet enregistrement ont signé des violons et des altos qui n'ont jamais été surpassés. Pourquoi les instruments à cordes ont-ils atteint leur apogée à cette époque particulière ? Le mystère demeure. Sans doute la seule explication raisonnable est-elle que la lutherie n'est pas seulement un artisanat, mais une forme d'art. Comme beaucoup de formes d'art, la lutherie a eu son « âge d'or », où de brillants artistes, vivant à proximité, à un moment de forte demande, s'inspirèrent l'un l'autre pour créer des œuvres d'une grandeur sans égale.

Au fil des siècles, les instruments de cette époque ont été dispersés à travers le monde. Mais, régulièrement, des particuliers ont réuni d'importantes collections de ces magnifiques violons, altos, violoncelles, offrant l'occasion unique de les découvrir dans un contexte, et permettant aux musiciens non seulement de les apprécier individuellement, mais de les comparer et de les opposer. David Fulton a rassemblé l'une des plus belles collections privées, contenant bon nombre des instruments à cordes les plus renommés au monde. Cet enregistrement est le fruit de sa volonté de créer aujourd'hui un document historique sur ces instruments.

Le violon a trouvé sa forme actuelle dans les années 1500. On considère souvent Andrea Amati (v.1505–v.1578) comme le père du violon « moderne ». Amati travailla à Crémone, ville de la vallée du Pô dans le nord de l'Italie actuelle. Bien que seuls quelques-uns de ses instruments survivent aujourd'hui, c'est grâce à son succès que Crémone est devenue la capitale de la lutherie en Italie et

la patrie de nombre d'éminents luthiers, dont les membres de la famille Guarneri, Antonio Stradivari, Carlo Bergonzi et les descendants d'Amati lui-même : Hieronymus, Antonio, Nicolò et Hieronymus II.

Dès le début des années 1700, la lutherie était à son apogée. Le plus grand luthier de l'époque fut incontestablement **Antonio Stradivari** (1644–1737), dit Stradivari. La plus ancienne étiquette connue de Stradivari affirme qu'il fut l'élève de Nicolò Amati, encore que beaucoup d'experts pensent aujourd'hui que c'était une invention hardie du jeune luthier pour se rendre plus crédible. Il ne fait cependant aucun doute que le jeune Stradivari, comme tous ses contemporains, fut fortement influencé par Amati. Dès la trentaine, il commença à signer des instruments pour certaines des familles les plus renommées et les plus fortunées d'Europe, notamment à la cour d'Espagne et pour la famille Médicis à Florence. Son « âge d'or » commença au début des années 1700 (se situant approximativement entre 1709 et 1720, encore que certains experts le fassent remonter à 1703, voire à 1700) ; ce sont les instruments de cette période qui ont défini le prototype du violon. Ses violons de ces années parviennent à une synthèse parfaite entre perfection sonore et beauté de conception, et sont recherchés tant par les interprètes que par les collectionneurs.

Giuseppe Guarneri « del Gesù » (1698–1745) fut le plus grand facteur de l'une des célèbres familles de luthiers. Son grand-père **Andrea Guarneri** (1626–1698) débuta comme apprenti de Nicolò Amati et produisit de nombreux instruments magnifiques, dont l'alto présenté dans cet enregistrement. Les deux fils d'Andrea, Giuseppe (« filius Andrea », « fils d'André ») et **Pietro (« Pierre de Mantoue »)**, furent également d'excellents luthiers, dont les violons sont généralement même considérés comme supérieurs à ceux de leur père. Giuseppe « filius Andrea » eut lui aussi deux fils : Pietro (« Pierre de Venise ») et Giuseppe, qu'on surnomme aujourd'hui « del Gesù », en raison de la présence des caractères IHS (abréviation grecque pour Jésus) et d'une croix sur ses étiquettes. « Del Gesù » ne connut ni la renommée ni la fortune de Stradivari de son vivant, mais il est désormais considéré comme son égal. Pendant que Stradivari faisait des instruments pour bon nombre des Européens les plus riches et les plus influents, « del Gesù » destinait ses violons, pense-t-on, aux musiciens locaux. Cela pourrait expliquer dans une certaine mesure le nombre relativement restreint d'instruments qui survivent ; on estime qu'il reste environ cent quarante violons, et un seul violoncelle (portant l'étiquette de son père, mais révélant clairement le travail du jeune « del Gesù »). En revanche, on connaît plus de six cents Stradivari.

On a souvent comparé les violons de Stradivari et de Guarneri « del Gesù ». Bon nombre de grands violonistes ont eu plaisir à utiliser des instruments des deux facteurs (Henryk Wieniawski, Fritz Kreisler, Jascha Heifetz, Yehudi Menuhin, Arthur Grumiaux, Itzhak Perlman), mais beaucoup d'autres

sont restés fidèles toute leur vie à l'un ou à l'autre. C'est le légendaire Niccolò Paganini qui apporta aux instruments de « del Gesù » la reconnaissance qu'ils méritaient lorsqu'il fit d'un « del Gesù » de 1742 son principal instrument de concert, même s'il possédait aussi et jouait des Stradivari. Il y a beaucoup d'idées fausses sur ces instruments et sur leur adéquation au concert. On pense souvent que les Stradivari d'avant 1700 ne sont pas des instruments de « concert » idéals – idée manifestement démentie pour peu qu'on ait l'occasion d'entendre certains des plus grands violons de cette période. D'aucuns considèrent les violons de la période « longue » de Stradivari (1692–1699, environ, avec certaines exceptions notables) comme une expérience infructueuse, alors que certains de ces violons sont parmi les plus grands instruments de concert, remarquables pour leur incroyable sonorité pénétrante et leur timbre clair et net. De même, on prête une supériorité aux instruments de « del Gesù » d'après 1740. S'il est vrai que la plupart de ses violons exceptionnels proviennent de cette période, on ne peut raisonnablement affirmer qu'ils sont vraiment d'un niveau supérieur, sur le plan sonore, à certains de ses meilleurs violons antérieurs. Quant à la « supériorité » de l'un des luthiers sur l'autre, c'est une question qui n'a pas de réponse. Différents types de musiciens apprécieront différents instruments. À mon avis, les meilleurs violons de chaque facteur ont certains avantages sur ceux de l'autre, suivant le répertoire, l'acoustique dans laquelle ils sont joués, et ce que l'interprète essaie de faire musicalement. En fin de compte, ces instruments sont des outils expressifs, et les grands exemples des deux luthiers sont pratiquement sans limites dans leurs capacités ; toutes les insuffisances dans les interprétations données sur ces instruments sont la faute du musicien, et non du luthier.

1698 Pietro Guarneri (Pierre de Mantoue) « Shapiro »

Les instruments de Pietro Guarneri de Mantoue (1655–1720) sont extrêmement rares. Lui-même était à la fois musicien et luthier, et l'on pense que cette double carrière est l'une des raisons pour lesquelles il fit si peu d'instruments (on connaît quarante-deux violons, une viole ténor et un violoncelle). Ce violon est particulièrement intéressant du fait de sa belle fleur de lys marquée dans chaque coin, aussi bien devant qu'au dos.

1709 Antonio Stradivari « La Pucelle »

Ce célèbre violon est l'un des Strad les mieux conservés qu'on connaisse. Son surnom lui vint lorsque le grand luthier, marchand et restaurateur J.B. Vuillaume vit le violon pour la première fois vers 1850 et s'exclama qu'il était « comme une pucelle ! » Autrement dit, le violon n'avait jamais été ouvert depuis qu'il avait quitté les mains de Stradivari. Vuillaume a modernisé l'instrument, remplaçant le

manche, la barre et la garniture. Le violon n'a pas subi de modifications ni de réparations depuis cette époque. Il conserve toujours les chevilles et le cordier de Vuillaume, ce dernier étant sculpté d'une belle effigie de Jeanne d'Arc (« la Pucelle d'Orléans »). Ce violon n'a jusqu'à maintenant jamais été enregistré.

1713 Antonio Stradivari « Baron d'Assignies »

Ce violon est remarquable pour sa sonorité brillante et puissante, et pour la fraîcheur de son état de conservation. Il ne semble guère avoir été très utilisé et était inconnu des experts modernes jusqu'en 1955. David Fulton n'en est que le troisième propriétaire connu. L'un des aspects remarquables de sa facture est l'épaisseur de sa table, 2,9 mm, soit un quart de millimètre de plus que tout autre violon connu de Stradivari.

1715 Antonio Stradivari « Marsick »

J'ai eu le grand plaisir d'utiliser ce violon comme instrument de concert depuis septembre 1999. Bien que le nom du violoniste belge Martin-Pierre Marsick soit attaché à cet instrument, il ne lui a appartenu que pendant un an (1879–1880). On peut retracer ses propriétaires d'environ 1870 jusqu'aux premières années du XXe siècle. À un certain moment ensuite, le violon partit pour l'Union soviétique, où il resta jusqu'à ce que le marchand britannique Peter Biddulph l'acquière vers 1990. Il existe un autre Strad « Marsick » de 1705, qui fut ensuite l'instrument de concert de David Oistrakh. Il semble également que Marsick ait eu un Strad de 1726 pendant quelque temps au tournant du XXe siècle.

1715 Antonio Stradivari « Baron Knoop »

Ce violon, l'un des instruments les plus célèbres de Stradivari, doit son nom au grand collectionneur que fut le baron Johann Knoop (1846–1918), qui possédait l'une des plus grands collections d'instruments à cordes de tous les temps. D'après le grand marchand britannique Alfred Hill, ce violon était le préféré du baron. Il est baptisé « Bevan » (propriétaire ultérieur) dans le livre de Hill sur Stradivari, spécialement cité comme un instrument « de premier ordre ». Jascha Heifetz utilisa ce violon entre décembre 1936 et janvier 1938.

1719 Antonio Stradivari « Duc d'Albe »

La provenance de cet instrument peut être retracée jusqu'en 1788, année où il fut confié par le duc d'Albe à Vincenzo Ascensio de Madrid pour réparation (une inscription d'Ascensio est encore visible sur l'étiquette). Comme tant de grands violons, il se retrouva chez le marchand français Vuillaume

vers 1850 et fut ensuite vendu à Wilhelm von Booth, un noble allemand dont la famille le garda jusqu'en 1911. Alors qu'il était en la possession d'Otto Booth (le fils de Wilhelm) au tournant du XXe siècle, le violon résida en Afrique du Sud, et était, selon Arthur Hill, le seul Stradivari dans cette région du monde à cette époque.

1733 Antonio Stradivari « Sassoon »

Cet exemple typique de la dernière période de Stradivari est dans un très bon état de conservation, après avoir passé l'essentiel de son histoire connue entre les mains de musiciens amateurs et de collectionneurs. Le violon fut acheté en 1892 par la famille Roussy (propriétaire du lait Nestlé) et resta en sa possession pendant soixante-quinze ans. Pendant une bonne partie de ce temps, il semble que le violon n'ait pratiquement pas été joué ; de 1924 jusqu'en 1966, il séjourna dans un coffre à Londres. De manière typique des instruments tardifs de Stradivari, l'étable du fond, des éclisses et de la volute est assez simple, et le vernis est d'une teinte un peu plus brune que celui qu'il utilisa à son « âge d'or ».

1737 Giuseppe Guarneri « del Gesù » « Roi Joseph »

Ce violon est l'un des exemples les plus superbes de la fin de la période médiane du luthier, alliant une grande beauté de facture à une sonorité stupéfiante. Son fond est fait d'un seul morceau d'ébène scié sur dosse, trait quelque peu inhabituel dans le travail de « del Gesù ». Ce violon, qui serait le premier de « del Gesù » à avoir voyagé aux États-Unis, est souvent considéré comme son plus grand chef-d'œuvre – d'où son surnom. Il est intéressant de noter que ce violon était autrefois surnommé le Joseph Guarneri « Roi », mais qu'on l'appelle maintenant Guarneri « Roi Joseph » – peut-être pour éviter la confusion avec un « del Gesù » de 1735 qui est également surnommé « Roi ».

1742 Giuseppe Guarneri « del Gesù » « Lord Wilton »

Ce célèbre violon fut le dernier instrument de concert de Yehudi Menuhin, qui l'acquiesça en 1978, bien qu'il l'ait joué dès les années 1940. Son état est quasi parfait, et il est reconnu depuis de nombreuses générations comme l'un des « del Gesù » les plus exceptionnels sur le plan sonore. Il était particulièrement apprécié de la famille Hill, qui lui accorda une place importante dans son livre de 1931 sur la famille des luthiers.

v.1560 Gasparo Bertolotti (Gasparo da Salò)

Tandis qu'Andrea Amati développait le violon moderne à Crémone, Gasparo da Salò (1540–1609), ainsi qu'on appelle habituellement Gasparo Bertolotti, faisait des instruments robustes, mais

exceptionnels sur le plan sonore, à Brescia. Les altos de Gasparo da Salò sont convoités pour leur timbre profond et résonant, encore que leurs grandes dimensions les rendent difficiles à jouer pour les altistes qui n'ont pas de longs bras et de longs doigts. Malheureusement, beaucoup de ses instruments ont été réduits en taille au fil des ans pour être plus « pratiques » à jouer (ce fut également le sort de la plupart des premiers violoncelles de Stradivari, dont les dimensions sont maintenant considérées comme anormalement grandes). Cet instrument conserve ses dimensions originales. Bien que la longueur du corps de l'alto ne soit nullement standardisée, celui-ci, avec 44,8 cm, est près de 3 cm plus long que ce que l'on considère généralement comme un alto « entier ».

1676 Andrea Guarneri « Comte Vitale, ex Landau »

Cet alto, l'un des plus célèbres au monde, est l'un des cinq altos connus de ce luthier. Ayant été entre les mains d'amateurs et de collectionneurs pendant deux cents ans, il est dans un état de conservation presque parfait. C'est un exemple rare d'un instrument crémonais qui conserve son manche d'origine, encore que celui-ci ait été repositionné par le célèbre luthier Carlo Mantegazza il y a de nombreuses années pour usage moderne. On trouve une référence à cet instrument dans le journal d'un collectionneur, le comte Cozio di Salabue, à la date du 1er avril 1816, qui dit qu'il appartient au comte Vitale de Milan, dont les initiales (S.V.) sont gravées sur le talon. Ayant appartenu ensuite à Sir William Curtis (membre du parlement de Londres de 1790 à 1826, et lord-maire en 1795), il aurait été utilisé pour des séances de musique de chambre avec le roi Georges IV.

1793 Giuseppe Guadagnini « Rolla »

Giuseppe Guadagnini (1753–1805) était le fils de l'éminent luthier J.B. Guadagnini. Comme son père, il travailla dans différentes villes ; cet alto a été fait à Parme. Il est de dimensions relativement petites, avec un corps de 39,7 cm seulement.

Il est crucial d'associer le bon archet à un instrument à cordes. La différence qu'un archet particulier peut produire pour la sonorité d'un violon ou d'un alto est étonnante, et difficile à expliquer. Un grand archet peut ajouter de la profondeur à un instrument brillant, éclaircir la sonorité d'un instrument moelleux, ou apporter davantage de clarté et de puissance. L'association d'un grand archet et d'un grand violon n'est cependant pas la garantie de bons résultats. Une mauvaise combinaison peut étouffer la sonorité d'un instrument ou exagérer une qualité particulière plus qu'il n'est souhaitable.

Les archets utilisés pour cet enregistrement ont été faits par les deux archetiers les plus illustres : François-Xavier Tourte (1747–1835) et Dominique Peccatte (1810–1874). David Fulton possède l'une des plus grandes collections d'archets au monde, et j'ai passé de longues heures à comparer différents archets sur différents instruments, essayant de trouver l'alliance parfaite. Pour les neuf violons, j'ai utilisé quatre archets différents : un Tourte pour les deux violons « del Gesù », un autre Tourte pour les Stradivari « Baron Knoop », « Pucelle » et « Duc d'Albe », un autre Tourte encore, de ses débuts, pour le Stradivari « Sassoon », et un Peccatte pour les Stradivari « Marsick » et « Baron d'Assignies » ainsi que le Pietro Guarneri. J'ai utilisé un archet différent pour chacun des altos : des Tourte pour le Guarneri et le Gasparo da Salò, et un Peccatte pour le Guadagnini.

Choisir le répertoire pour ce projet représentait un défi particulier. Il était important pour moi que l'enregistrement tienne debout sur le seul plan du mérite musical et qu'il propose un programme intéressant et agréable indépendamment du fait qu'il réunisse tant d'instruments différents. Je voulais également choisir un répertoire qui mette en valeur les qualités spéciales des violons et altos individuels. Grâce à mon amitié avec David Fulton, j'ai pu apprendre à connaître assez bien chacun de ces violons et de ces altos au fil des années qui ont débouché sur l'enregistrement. Toutes les pièces de cet enregistrement ont été choisies en vue d'un instrument particulier, dans l'idée de mettre en valeur une qualité sonore de l'instrument en question.

Les extraits de la *Fantaisie écossaise* de Bruch et de *Harold en Italie* de Berlioz sur les plages comparatives sont ceux que j'ai utilisés au fil des ans pour essayer violons et altos. Couvrant toute l'étendue de l'instrument, ces extraits sont un moyen rapide d'explorer les possibilités sonores d'un violon ou d'un alto donné. La différence de timbre entre deux instruments est souvent très subtile, et, bien sûr, la personnalité de l'interprète est l'élément le plus déterminant pour la sonorité produite par n'importe quel violon ou alto. Néanmoins, j'espère que l'auditeur verra que chacun de ces magnifiques instruments a une voix unique et personnelle.

James Ehnes

Traduction : Dennis Collins

Violinist **James Ehnes** is widely considered one of the most dynamic and exciting performers in classical music. He has performed in over 25 countries on five continents, appearing with many of the world's most well-known orchestras and conductors.

Ehnes's extensive discography of over 20 recordings features repertoire ranging from Bach violin sonatas to John Adams's *Road Movies*. His recordings have been honoured with many international awards and prizes, including a Grammy, a Gramophone and five Juno awards.

Born in 1976 in Brandon, Manitoba, Canada, he began violin studies at the age of four, and at nine became a protégé of the noted Canadian violinist Francis Chaplin. For several summers he studied with Sally Thomas at the Meadowmount School of Music, continuing his studies with her in 1993 at the Juilliard School. He graduated from Juilliard in 1997, winning the Peter Mennin Prize for Outstanding Achievement and Leadership in Music. In October 2005, James was honoured by Brandon University with a Doctor of Music degree (*honoris causa*) and in July 2007 he became the youngest person ever elected as a Fellow to the Royal Society of Canada.

James Ehnes plays the 'Ex Marsick' Stradivari of 1715 and gratefully acknowledges its extended loan from the Fulton Collection. He currently lives in Bradenton, Florida with his wife Kate.

Le violoniste **James Ehnes** est considéré par beaucoup comme une des plus dynamiques et passionnantes célébrités mondiales dans le domaine de la musique classique. Il s'est produit dans plus de 25 pays sur cinq continents, avec pour ainsi dire tous les orchestres et les chefs les plus réputés.

La vaste discographie de James Ehnes de plus de 20 disques s'échelonne, pour le répertoire, des sonates pour violon de Bach aux *Road Movies* de John Adams. Ses enregistrements se sont distingués par des prix internationaux, incluant les prix Grammy, Gramophone et cinq prix Juno.

Né à Brandon (Manitoba), au Canada, en 1976, il commence à étudier le violon à l'âge de quatre ans ; à neuf ans, il devient l'élève du célèbre violoniste canadien Francis Chaplin. Il poursuit ses études avec Sally Thomas à la Meadowmount School of Music et à la Juilliard School et, après avoir obtenu son diplôme en 1997, il remporte le prix Peter Mennin pour une réussite et une prééminence exceptionnelles dans le domaine de la musique. Il a obtenu la prestigieuse bourse de carrière Avery Fisher, est le récipiendaire d'un doctorat honorifique de l'Université de Brandon et, en 2007, il devient la plus jeune personne à être élue « fellow » de la Société royale du Canada.

James Ehnes joue sur un Stradivari « Ex Marsick » de 1715, et tient à exprimer sa profonde reconnaissance à la Fulton Collection pour le prêt à long terme de cet instrument.

www.jamesehnes.com

Born in Laredo, Texas in 1964, **Eduard Laurel** began his musical studies on the trumpet at the age of eight, and his piano studies at age ten. He attended both the Southwest Texas State University and the University of Texas at Austin, where he studied with the noted accompanist David Garvey and was a protégé of Gerard Souzay.

At Mr Garvey's invitation, he began a 15-year association with the Meadowmount School of Music, Ivan Galamian's summer school for strings in upstate New York, where he played in the classes of Joseph Gingold, Joseph Silverstein, Yo-Yo Ma, Ulf Hoelscher and Sally Thomas, among many others. He moved to New York City in 1989 to study at the Manhattan School of Music with Solomon Mikowsky and Fiorella Canin.

Mr Laurel has concertised extensively with artists such as Boris Belkin, Christine Walevska, and James Ehnes, in over a dozen countries on four continents. In Reyjavik, it was noted that he 'lacked nothing, in tone, technique and temperament' and Strad Magazine has praised his 'superb pianism, unerring in balance and ensemble'. He is currently on staff at the Juilliard School and Mannes College.

Né en 1964 à Laredo au Texas, **Eduard Laurel** a débuté ses études musicales à la trompette à l'âge de huit ans, et au piano à dix ans. Il a étudié à la Southwest Texas State University et à l'Université du Texas à Austin. À cette dernière, il est devenu le protégé du pianiste new-yorkais de renom David Garvey et a été l'accompagnateur presque exclusif de la classe de Gérard Souzay.

Sur l'invitation de M. Garvey, Eduard Laurel a entrepris une collaboration qui devait durer quinze ans avec Meadowmount, l'école d'été pour cordes d'Ivan Galamian dans le nord de l'État de New York, où il a joué dans les classes de Joseph Gingold, Joseph Silverstein, Yo-Yo Ma, Ulf Hoelscher et Sally Thomas, parmi tant d'autres. Il s'est établi à New York en 1989 afin d'étudier au Manhattan School of Music avec Solomon Mikowsky et Fiorella Canin. Il remporta le concours de cette institution et y joua le concerto de Schoenberg.

À New York, il s'est distingué en accompagnant Boris Belkin, Christine Walevska et James Ehnes. Il a joué en concert sur quatre continents, recueillant partout l'éloge des critiques. Il enseigne à Juilliard et au Mannes College of Music.

John Forsen lives and breathes media technology. A northwest native, he has more than 25 years of experience as a film/video producer, director and editor. John started producing documentaries in 1983 working with PBS. He then moved over to KIRO TV CBS for seven years making documentaries, commercials, TV shows, corporate films and PSAs. In 1991 he founded MagicHour Films and after 15 years sold it, to pursue personal projects. He chairs the Washington Media Producers Council, is on the City of Seattle Mayor's film advisory council, owns the production company Fidget.tv and is a partner in the NW movie studio, Decathlon Films, with Rick Stevenson. John has served as a producer/director on national and international commercials, high-profile Fortune 200 corporate films, promotional films, documentaries, multi-camera live TV events, multiple TV shows, pilots and feature motion pictures. In 2005 he finished producing the film *Expiration Date*, which has won multiple film festival 'best of shows'. John's drive and dedication has earned him numerous awards, including eight Emmys, a bunch of Chicago and New York Film Festivals gold awards, a gold lion from the Cannes Film Festival and the appreciation of his wife and family.

John Forsen vit et respire la technologie des médias. Né dans le nord-ouest des États-Unis, il a plus de vingt-cinq années d'expérience dans la production, la réalisation et le montage de films et de vidéos. John Forsen commence à produire des documentaires en 1983, travaillant pour PBS. Il passe ensuite à KIRO TV CBS pendant sept ans, signant des documentaires, des publicités, des émissions de télévision, des films d'entreprise et des campagnes d'intérêt public. En 1991, il fonde MagicHour Films, qu'il revend au bout de quinze ans pour réaliser ses projets personnels. Il préside le Washington Media Producers Council et fait partie de la commission consultative pour le film du maire de Seattle. Il possède la maison de production Fidget.tv et est l'associé de Rick Stevenson au sein de Decathlon Films, studio cinématographique du nord-ouest du pays. John Forsen a signé comme producteur/réalisateur des publicités nationales et internationales, des films d'entreprise prestigieux (pour Fortune 200), des films promotionnels, des documentaires, des retransmissions télévisées en direct, de multiples émissions de télévision, des pilotes et des longs métrages. En 2005, il termine de produire le film *Expiration Date*, qui remporte de nombreux prix dans les festivals. Le dynamisme et le dévouement de John lui ont valu de nombreuses récompenses, dont huit Emmys, plusieurs médailles d'or des festivals du film de Chicago et de New York, un lion d'or du festival de Cannes, outre l'approbation de son épouse et de sa famille.

www.fidget.tv

The best thing about being concert master of the University of Chicago Symphony Orchestra, according to **David Fulton**, was that the quarterly stipend that came with the position allowed him to quit his job washing dishes in the basement of one of the dormitories. (Such is the uplifting power of music.) But the lasting impact of this experience was to kindle a lifelong love of music, violins and violinists.

After graduation from Chicago and a brief stint working for an insurance company, interrupted by service in the Air Force, Mr Fulton studied mathematical statistics at the University of Connecticut, where he received his PhD in 1970. During this period he performed professionally with the Hartford Symphony Orchestra as a violinist. He then founded the Department of Computer Science at Bowling Green State University, serving as professor and department chair for ten years. While there, he co-founded Fox Software, a company best known for its database management application, FoxPro. Following the sale of Fox Software to Microsoft in 1992, Mr Fulton served as Microsoft's Vice President for Database Products until his retirement in 1994. Since then he has pursued his life's passions, including playing chamber music, patronising and encouraging musicians and musical organisations, and of course, assembling one of the world's great collections of stringed instruments.

Le plus grand avantage à être premier violon dans l'Orchestre symphonique de l'Université de Chicago, selon **David Fulton**, fut que le traitement trimestriel qui accompagnait cette fonction lui permit de quitter son emploi de plongeur dans le sous-sol de l'un des dortoirs. (La force de la musique réchauffe le cœur !) Mais l'effet durable de cette expérience fut d'aviver pour la vie la passion de la musique, des violons et des violonistes.

Après ses études à Chicago et un bref passage dans une compagnie d'assurances, interrompu par son service militaire dans l'armée de l'air, David Fulton étudie les statistiques mathématiques à l'université du Connecticut, où il reçoit son doctorat en 1970. Au cours de cette période, il joue comme violoniste professionnel avec le Hartford Symphony Orchestra. Il fonde ensuite le département d'informatique de Bowling Green State University, travaillant comme professeur et président du département pendant dix ans. C'est à cette époque qu'il co-fonde Fox Software, une firme connue surtout pour son gestionnaire de bases de données, FoxPro. Après la vente de Fox Software à Microsoft en 1992, David Fulton travaille pour Microsoft comme vice-président des applications de bases de données jusqu'à sa retraite en 1994. Depuis lors, il cultive les passions de sa vie, jouant de la musique de chambre, soutenant et encourageant les musiciens et les organismes musicaux, et, bien sûr, réunissant l'une des plus grandes collections au monde d'instruments à cordes.

Recording location	Fulton Performing Arts Center, Overlake School, Redmond, Washington, 1–3 April 2007
Audio producer and engineer	Tim Martyn
Audio assistant	Al Swanson
Audio mixer	Carl Talbot
Audio coordinator	Simon James
Facilities	Bill Johns
Producer/Director	John Forsen
Director of photography	Bruce Worrall CAC
Gaffer	Jim Hicks
Assistant cameraman	Bob Webeck
Camera operators	Bruce Worrall Mike Jensen TJ Williams John Forsen
Video editor	John Edwards
Additional photography	Mark Fulton
Piano tuner	Meade Crane
Violin and viola preparation	John Becker
Executive producer for ONYX	Paul Moseley
Project coordination and promotion	Moir Johnson Consulting
Photos of James Ehnes	Ben Ealovega
Photos of David Fulton and all instruments	Courtesy David Fulton
Design	WLP

Also on ONYX from James Ehnes:

**ONYX4016 Barber/Korngold/Walton
Violin Concertos
Vancouver Symphony Orchestra
Bramwell Tovey
*Grammy and Juno Award Winner 2008
(on CBC Records in the US and Canada)***

**ONYX4025 Elgar: Violin
Concerto/Serenade for Strings
Philharmonia Orchestra
Sir Andrew Davis
*Gramophone Concerto Award 2008***

Booklet front and back from left to right:

Violins: Shapiro, La Pucelle, Baron d'Assignies, Baron Knoop, Marsick, Duke of Alba, Sassoon, King Joseph, Lord Wilton
Violas: Gasparo, Guarneri, Guadagnini

www.onyxclassics.com
ONYX 4038