

FRANCK & STRAUSS

VIOLIN SONATAS

AUGUSTIN DUMAY | LOUIS LORTIE



RICHARD STRAUSS (1864–1949)

Violin Sonata in E flat op.18

Violinsonate Es-dur · Sonate pour violon et piano en mi bémol majeur

1	I	Allegro, ma non troppo	12.07
2	II	Improvisation: Andante cantabile	8.12
3	III	Finale: Andante – Allegro	8.54

4	Auf stillem Waldespfad (aus ‘Stimmungsbilder’) op.9 no.1 arr. Jascha Heifetz	3.22
	On a quiet forest path · Sur un tranquille chemin forestier	

CÉSAR FRANCK (1822–1890)

Violin Sonata in A (1886, FWV 8)

Violinsonate A-dur · Sonate pour violon et piano en la majeur

5	I	Allegretto ben moderato	6.06
6	II	Allegro	7.52
7	III	Recitativo-Fantasia (ben moderato)	7.04
8	IV	Allegretto poco mosso	6.19

9	Mélancolie (FWV 10)	3.39
---	----------------------------	------

10	Prélude, fugue et variation en si mineur op.18 (FWV 30) (arr. Augustin Dumay and Louis Lortie after Paul Lemaitre) Prelude, fugue and variation in B minor · Präludium, Fuge und Variation h-moll	9.30
----	--	------

Total timing: **73.10**

Augustin Dumay violin
Louis Lortie piano

César Franck and Richard Strauss: masters old and young

The majority of Richard Strauss's chamber works date from his early period. Once he had mastered the orchestral medium (*Aus Italien*, *Don Juan*, etc.) – his creative imagination sparked by literary works especially – he abandoned the chamber music genre, only belatedly returning to it with the String Sextet from *Capriccio* and an Allegretto for violin and piano (1948). The earliest published chamber works include the String Quartet op.2, the Cello Sonata op.6 and – clearly the outstanding work – the Violin Sonata op.18 of 1887. Strauss had studied both violin and piano from a very early age and had composed a violin concerto in 1882, so it is not too surprising to find superbly idiomatic writing for both instruments in the sonata. Less predictable is the work's maturity, with Strauss's characteristic swagger, elan and sheer facility unmistakable in the outer movements. At this time he was in love with Pauline de Ahna, his wife-to-be.

Encompassing the grand manner as well as tenderness and intimacy, the expansive first movement has an abundance of melodic material. The heroic opening bars in 4/4 contain a little rhythmic figure which proves to be an obsessive feature of many passages. Further themes are introduced by the piano (*espressivo*) and violin (3/4 *appassionato* in C minor) respectively, before the arrival of the second subject, the latter half of which returns to the *espressivo* piano melody. The exhaustive development section is wide-ranging in both tonality and mood, although Strauss sometimes resorts to sub-Brahmsian muscle-flexing. The central Improvisation – which from the beginning enjoyed an existence as a separate piece – has a stormy middle section invaded by the Erlking, but this dissolves into filigree decoration which Strauss then combines with the reprise of the opening melody. In the last few bars the piano part quotes from the Adagio of Beethoven's 'Pathétique' Sonata.

Beginning with a sombre Andante piano introduction, which includes an anticipation of the principal theme of the ensuing Allegro, the finale returns to the healthy bravura of the first movement. Strauss makes great play with one particular *scherzando* idea, which contrasts with the more lyrical themes. Following the vigorous and adventurous development section, a tremendous flourish for the piano heralds the recapitulation. The 1888 premiere was given by Robert Heckmann with pianist Julius Buths.

Auf stilem Waldespfad ('On a quiet forest path') is the first of a group of five pieces from 1884 – the *Stimmungsbilder*, op.9. Here a genial Mendelssohnian contentment prevails. In the slightly more animated middle section Strauss introduces a decorative leaping figure (slightly reminiscent of Schubert's 'Trout') and then retains this feature throughout the return of the opening section. The violin and piano arrangement by Jascha Heifetz (a champion of Strauss's Violin Sonata) is inscribed 'Beverly Crest [a neighbourhood in Los Angeles County] 1951'.

Franck was one of music's late developers, nearly all his greatest works dating from his last ten years. His tyrannical, exploitative father had such inflated ambition for the young César to become a virtuoso pianist that Leopold Mozart appears a model of restraint by comparison. Aged 25, Franck took up the first of a succession of appointments as an organist. He also became a revered teacher, known as 'Père Franck', his pupils including d'Indy, Chausson, Duparc and Vierne. Musicologist Léon Vallas wrote of Franck's 'simple, trusting nature'. In 1872 he was appointed professor of organ at the Paris Conservatoire – but his missionary preoccupation was the redemption of French music from its preoccupation with frivolity. (Fortunately, such high-mindedness did not prevent his close friendship with that personification of *joie de vivre*, Emmanuel Chabrier.) Of his three late chamber works the Piano Quintet of 1878–9 is the most intensely passionate. Franck's infatuation with his brilliant pupil Augusta Holmès – one is reminded of Janáček's late obsession with Kamila Stösslová and its equally potent effect on his creative powers – may well have inspired this quintet's emotional intemperance. If we consider how strongly Madame Franck urged her husband to write more large-scale religious works – those he did compose have fine moments but uninspired stretches – we must be specially thankful for the quintet, sonata and string quartet.

Franck's only violin sonata of 1886, a year after he had been made a Chevalier de la Légion d'honneur, was written as a wedding present for his fellow Liégeois, the virtuoso Eugène Ysaÿe. Compared with the quintet, the sonata is more poised, its passionate and dramatic elements balanced by a freshness and radiance – all expressed with Franck's typically disarming emotional directness. Here the composer employs his favoured cyclic form in a very individual manner, creating various thematic cross-references between movements. The melodic material of the preludial first movement, subtly anticipated by the piano, is germinal. As in several of Franck's most important works, major and minor thirds are recurring features, from the initial phrases of the violin part onwards. The turbulent second

movement, with its virtuosic piano part, is the most fiery music Franck ever wrote, while also accommodating strong emotional contrasts and a still centre (*Quasi lento*). Thus we find not only the directions *passionato*, *fuoco*, *molto fuoco*, but also *molto dolce* and *dolcissimo espressivo*. The *Recitativo-Fantasia* begins in rhapsodic, improvisatory manner, but in the latter half of this fascinating and original movement a serene melody (*dolcissimo*) alternates with an intense theme marked *drammatico*. Again the expressive and dynamic ranges are enormous.

The final movement begins with a melody of radiant innocence treated in canon – a modest beauty making a quiet entrance. In the contrasting episodes Franck recalls themes from the second and third movements, each one presented in a new light. Ysaÿe toured widely with the sonata and in time the work became a standard-bearer for Franck himself and for French chamber music.

Prélude, fugue et variation (1862) is no.3 of *Six Pièces* published in 1868. Liszt compared these earliest of Franck's major organ works with the masterpieces of Bach. Marked *Andantino: Cantabile*, the *Prélude* is based on an unpretentious pastoral melody in five-bar phrases. A brief chordal transition (*Lento*) leads to the three-part fugue (*Allegretto, ma non troppo*) and in the closing variation Franck reviews the original *Prélude* melody with a new decorative accompaniment. In 1858 Franck had become organist of Sainte-Clotilde in Paris, a position he held until his death. Its magnificent Cavaillé-Coll instrument, completed the following year, greatly influenced Franck's organ music. Various arrangements of the *Prélude, fugue et variation* exist, including Franck's own for piano with harmonium. Both Alfred Cortot and Harold Bauer adapted the work for piano. Paul Lemaître arranged the work for violin and piano, but the arrangement on this CD is by Augustin Dumay and Louis Lortie.

Mélancolie ('transcription d'après une leçon de solfège') is believed to have been composed c.1885 (published 1911). This touching but neglected little piece in E minor is marked *Poco lento* and has a more animated middle section.

© Philip Borg-Wheeler, 2013

Augustin Dumay is one of the last representatives of the great European classical tradition and, in particular, of its Franco-Belgian branch previously embodied by Ysaÿe and Grumiaux. He first came to the attention of the European public after meeting Herbert von Karajan, giving concerts with the Berlin Philharmonic and making several recordings for EMI, including the concertos of Mendelssohn and Tchaikovsky with the London Symphony Orchestra.

His distinctive place as a 'grand classical stylist' among violinists of our time has been corroborated by his outstanding recordings of the Mozart concertos with the Camerata Academica Salzburg and Beethoven's complete sonatas for violin and piano with Maria João Pires for Deutsche Grammophon.

Chamber music and orchestral conducting are equally important in his musical trajectory today. He has been appointed musical director of the Orchestre royal de chambre de Wallonie until 2013 and, having been the principal guest conductor of the Kansai Philharmonic Orchestra in Osaka, he took up the position of musical director in 2011 for five seasons.

Augustin Dumay performs regularly with the leading orchestras in the world and the greatest contemporary conductors. He is also master in residence at the Queen Elisabeth Music Chapel, a new European pilot project based in Brussels, where he coaches talented young violinists. Many have achieved success in the major international music competitions.

The film-maker Gérard Corbiau (*Le Maître de musique, Farinelli*) has made a documentary film about him – *Augustin Dumay : Laisser une trace dans le cœur* – shortly to be released on DVD.

His discography includes some 40 recordings on EMI and Deutsche Grammophon, many of which have received prestigious awards – *Gramophone Awards*, *Audiophile Audition*, *Preis der deutschen Schallplattenkritik*, *Grand Prix du Disque* and the Record Academy Award.

* * *

'Originality and freshness of interpretation' (*The Daily Telegraph*)

'Louis Lortie possesses a superlative technique and a profound musical sensibility' (*The New York Times*)

Born in Montreal in 1959, **Louis Lortie** began his piano studies at the age of seven, first with Yvonne Hubert (a student of the legendary Alfred Cortot) in Montreal and subsequently in Vienna with the Beethoven specialist Dieter Weber and later with Leon Fleisher, who studied with Artur Schnabel.

Louis Lortie has won several of the most prestigious piano competitions (including the Leeds and Busoni piano competitions, by unanimous vote), and has been recognised as a major artist for 15 years on the international stage. Lortie, who is currently living in Berlin, has appeared as a soloist with major European orchestras such as the Concertgebouw in Amsterdam, the London Philharmonic Orchestra and the Munich Philharmonic Orchestra, and has played with most of the great North American orchestras, in Boston, Philadelphia, Cleveland, Montreal, Toronto and St Louis, as well as in Asia, where he played with the NHK Symphony Orchestra in December 2012. He works regularly with Charles Dutoit, Kurt Masur, Riccardo Chailly and Lorin Maazel.

Louis Lortie has given recitals at a number of renowned international festivals, at Tanglewood, Ravinia, 'Mostly Mozart' in New York, Brescia, Bad Kissingen and La Roque d'Anthéron. He is also in great demand as a chamber musician: he has a particular association with Augustin Dumay and has formed a piano duo with fellow Canadian Hélène Mercier.

Louis Lortie has won some of his country's most distinguished awards, and has over 30 recordings to his name, including the complete works of Ravel and Beethoven, and several albums devoted to Liszt, Schumann, Chopin and Brahms.

César Franck und Richard Strauss: alte und junge Meister

Die meisten seiner Kammermusiken komponierte Richard Strauss in jungen Jahren. Nachdem er durch Werke wie *Aus Italien*, *Don Juan*, *Macbeth usw.* erst einmal den Umgang mit dem Orchester gelernt hatte (seine Phantasie entzündete sich vor allem an literarischen Werken), gab er die kammermusikalischen Formationen auf, um sich erst gegen Ende seines Lebens mit dem Streichsextett der Oper *Capriccio* und dem Allegretto für Violine und Klavier (1948) wieder diesem Bereich zuzuwenden. Zu den frühesten Kammerkompositionen gehören das Streichquartett op. 2, die Cellosonate op. 6 und als eindeutig herausragende Kreation die 1887 entstandene Violinsonate op. 18. Schon sehr früh war Richard Strauss auf der Geige und am Klavier unterwiesen worden. 1882 hatte er fernerhin ein Violinkonzert geschrieben, und so ist es kein Wunder, dass die Sonate einen vorzüglichen, idiomatischen Umgang mit beiden Instrumenten verrät. Überraschender ist da schon die Reife des Werkes, das in seinen Ecksätzen unverkennbar den stolzen Elan und die absolute Leichtigkeit zeigt, die Strauss auszeichneten. Mittlerweile hatte er sich in seine zukünftige Gemahlin Pauline de Ahna verliebt.

Der ausgedehnte Kopfsatz umfasst mit seinem immensen melodischen Einfallsreichtum die ganze Bandbreite von intimer Zärtlichkeit bis zu großartigem Auftreten. Die heroischen Anfangstakte im Viervierteltakt bergen eine kleine rhythmische Figur, die sich als obsessives Element vieler Passagen erweisen wird. Das Klavier (*espressivo*) beziehungsweise die Violine (3/4 *appassionato* c-moll) bringen weitere Gedanken, bevor das eigentliche zweite Thema erscheint, dessen zweite Hälfte zu der „espressiven“ Melodie des Klaviers wiederholt wird. Die gründliche Durchführung durchschreitet mancherlei Tonarten und Stimmungen, indessen Strauss mitunter auf insgeheim Brahmsische Weise die Muskeln spielen lässt. In dem als *Improvisation* betitelten Mittelsatz, der sich von Anfang an aus seinem Sonatenkontext löste und ein selbständiges Leben führte, gibt es einen stürmischen Mittelteil, in dem sich der Erlkönig breitmacht. Die Episode löst sich jedoch in dekorative Filigranarbeit auf, die Strauss dann mit der Reprise der Eingangsmelodie verbindet. In den letzten Takten zitiert das Klavier aus dem Adagio der „Pathétique“ von Ludwig van Beethoven.

Das Finale wird von einem düsteren Andante des Klaviers eingeleitet, worin unter anderem das Hauptthema des nachfolgenden Allegro angedeutet wird, das dann zu der gesunden Bravour des Kopfsatzes zurückfindet. Strauss setzt sich ausführlich mit einer spezifischen *scherzando*-Idee auseinander, die mit den gesanglicheren Themen kontrastiert. Nach der lebhaften,

unternehmungslustigen Durchführung kündigt ein gewaltiges Rauschen des Klaviers die Reprise an. Das Werk wurde 1888 von Robert Heckmann und dem Pianisten Julius Buths uraufgeführt.

‘Auf stillem Waldespfad’ ist eines der fünf *Stimmungsbilder* op. 9 aus dem Jahre 1884. Hier herrscht eine freundliche Zufriedenheit à la Mendelssohn. In dem etwas bewegteren Mittelteil bringt Strauss eine dekorative Sprungfigur, die ein wenig an Schuberts *Forelle* erinnert. Dieses Element behält er auch in der Reprise des A-Teiles bei. Jascha Heifetz, der Strauss’ Violinsonate gern spielte, vermerkte auf seiner Bearbeitung des Stücks: „Beverly Crest [ein Flecken in Los Angeles County] 1951“.

Als musikalischer Spätentwickler schrieb César Franck fast all seine bedeutenden Werke in den letzten zehn Lebensjahren. Der Ehrgeiz, mit dem der tyrannische, ausbeuterische Vater aus dem kleinen César einen Klaviervirtuosen hatte machen wollen, lässt Leopold Mozart als ein Muster an Zurückhaltung erscheinen. Mit fünfundzwanzig Jahren trat Franck die erste von mehreren Organistenstellen an. Als „Père Franck“ wurde er zudem ein höchst angesehener Lehrer, bei dem unter anderem Vincent d’Indy, Ernest Chausson, Henri Duparc und Louis Vierne studierten. Der Musikwissenschaftler Léon Vallas sprach von César Francks „schlichter, treuherziger Art“. 1872 wurde er Orgelpfessor am Pariser Conservatoire – doch seine missionarische Aufgabe sah er in der Erlösung der französischen Musik von ihrer vornehmlichen Beschäftigung mit dem Frivolen (erfreulicherweise hinderten ihn diese hohen Ansprüche nicht an der engen Freundschaft mit Emmanuel Chabrier, dem Inbegriff des *joie de vivre*.) Von seinen drei späten Kammermusiken ist das Klavierquintett aus den Jahren 1878/79 das leidenschaftlichste. Die Hemmungslosigkeit dieses Werkes könnte sehr wohl durch Francks glühende Liebe zu seiner brillanten Schülerin Augusta Holmès ausgelöst worden sein – man fühlt sich an Leoš Janáčeks späte Passion für Kamila Stösslová erinnert und deren gleichermaßen mächtige Auswirkung auf die Schaffenskraft. Wenn man bedenkt, wie sehr Madame Franck ihren Gemahl zur Komposition größerer geistlicher Werke drängte – die freilich neben schönen Momenten manch uninspirierte Strecke enthalten –, so müssen wir für das Quintett, die Sonate und das Streichquartett besonders dankbar sein.

Seine einzige Violinsonate komponierte César Franck ein Jahr, nachdem man ihn 1885 zum Ritter der Ehrenlegion erhoben hatte. Sie war das Hochzeitsgeschenk für den gleichfalls aus Lüttich stammenden Virtuosen Eugène Ysayé. Die Sonate ist ausgewogener als das Quintett; ihre leidenschaftlichen, dramatischen Elemente werden durch eine leuchtende Frische ausgeglichen – aus allem spricht die entwaffnende Direktheit, mit der Franck seine Emotionen auszudrücken pflegte. Hier bedient sich der

Komponist der zyklischen Form, die er so gern benutzte, auf sehr individuelle Weise, wobei er die einzelnen Sätze durch verschiedene thematische Querverweise miteinander verbindet. Als Keim fungiert das melodische Material des präludierenden Kopfsatzes, das zunächst vom Klavier subtil angedeutet wird. Wie verschiedentlich bei Franck, so tauchen auch hier – mit Beginn des Violinparts – immer wieder kleine und große Terzen auf. Der stürmische zweite Satz ist mit seiner Klavierstimme das Feurigste, was Franck je komponiert hat, indessen der ruhige Mittelteil (*Quasi lento*) Platz für deutliche emotionale Kontraste bietet. Daher finden wir nicht nur die Anweisungen *passionato, fuoco*, *molto fuoco*, sondern auch *molto dolce* und *dolcissimo espresso*. Die *Recitativo-Fantasia* beginnt in rhapsodisch-improvisatorischer Manier, doch in der zweiten Hälfte dieses faszinierenden, originellen Satzes wechselt eine heitere Melodie (*dolcissimo*) mit einem eindringlichen, als *drammatico* bezeichneten Thema ab. Wieder ist die expressive und dynamische Bandbreite enorm.

Das Finale beginnt mit einer kanonisch geführten Melodie von strahlender Unschuld – wie eine bescheidene Schönheit, die ihren leisen Auftritt bekommt. In den kontrastierenden Episoden erinnert Franck an Themen aus dem zweiten und dritten Satz, die jeweils in neuem Lichte dargestellt werden. Eugène Ysaÿe nahm die Sonate auf viele seiner Konzertreisen mit, und im Laufe der Zeit wurde sie eine Standartenträgerin für César Franck und die französische Kammermusik überhaupt.

Prélude, fugue et variation (1862) ist das dritte der 1868 veröffentlichten *Six Pièces*. Franz Liszt verglich diese frühesten Orgelkompositionen Francks mit den Meisterwerken Bachs. Das *Prélude* mit der Vortragsbezeichnung *Andantino: Cantabile* fußt auf einer anspruchslosen pastoralen, in fünfaktige Phrasen gegliederten Melodie. Ein kurzerakkordischer Übergang (*Lento*) führt zu der dreistimmigen Fuge (*Allegretto, ma non troppo*), worauf Franck die ursprüngliche Melodie des *Prélude* in der abschließenden Variation mit einer neuen, dekorativen Begleitung betrachtet. 1858 war er Organist der Pariser Sainte-Clotilde geworden, wo er bis zu seinem Tode wirken sollte. Das prachtvolle Instrument, das Cavaille-Coll ein Jahr später vollendete, hatte einen großen Einfluss auf seine Orgelmusik. *Prélude, fugue et variation* wurde verschiedentlich bearbeitet. Franck selbst richtete es für Klavier mit Harmonium ein, Alfred Cortot und auch Harold Bauer übertrugen die Komposition aufs Klavier. Von Paul Lemaitre gibt es eine Fassung für Violine und Klavier, doch das auf dieser CD erklingende Arrangement stammt von Augustin Dumay und Louis Lortie.

Mélancolie („Transkription nach einer Solfège-Stunde“) soll um 1885 entstanden sein und wurde 1911 veröffentlicht. Die anrührende, doch kaum gespielte e-moll-Miniatur ist *Poco lento* ausführen und enthält einen lebhafteren Mittelteil.

Philip Borg-Wheeler

Augustin Dumay gehört zu den letzten Vertretern der großen klassischen Tradition Europas und vor allem des franko-belgischen Ablegers, den vor ihm Eugène Ysaÿe und Arthur Grumiaux verkörperten. Das europäische Publikum wurde erstmals auf ihn aufmerksam, nachdem er Herbert von Karajan kennengelernt, mit den Berliner Philharmonikern konzertiert und für EMI mehrere Aufnahmen gemacht hatte (unter anderem spielte er damals die Konzerte von Mendelssohn und Tschaikowsky mit dem London Symphony Orchestra).

Sein Rang als „großer klassischer Stilist“ unter den Geigern unserer Zeit bestätigte sich durch seine hervorragenden Aufnahmen der Mozart-Konzerte mit der Camerata Academica Salzburg sowie die Einspielung der Beethoven-Sonaten mit Maria João Pires (DGG).

Inzwischen sind für Dumay die Kammermusik und das Dirigieren ebenso wichtig wie das Solospiel. Bis 2013 wirkte er als Musikalischer Direktor beim Königlichen Kammerorchester der Wallonie, und seit 2011 ist er in gleicher Funktion für fünf Spielzeiten beim Kansai Philharmonic in Osaka tätig, wo er zuvor bereits fester Gastdirigent war.

Augustin Dumay musiziert regelmäßig mit den führenden Orchestern der Welt und den größten Dirigenten der Gegenwart. Als „master in residence“ unterrichtet er überdies junge Geiger an der neuen Queen Elisabeth Music Chapel, einem in Brüssel beheimateten Pilotprojekt zur Ausbildung des musikalischen Nachwuchses. Viele seiner Schüler konnten bei großen internationalen Wettbewerben Erfolge erringen.

Der Filmemacher Gérard Corbiau (*Le Maître de musique, Farinelli*) drehte den Dokumentarfilm *Augustin Dumay: Laisser une trace dans le cœur*, der bald auf DVD herauskommt.

Dumays Diskographie enthält rund vierzig Aufnahmen für EMI und DGG, von denen viele mit renommierten Preisen wie dem *Gramophone Award*, der *Audiophile Audition*, dem Preis der deutschen Schallplattenkritik, dem *Grand Prix du Disque* und dem Record Academy Award ausgezeichnet wurden.

* * *

„Originelle und frische Interpretation...“ (*The Daily Telegraph*)

„Louis Lortie verfügt über eine vorzügliche Technik und tiefe musikalische Sensibilität...“ (*The New York Times*)

Louis Lortie wurde 1959 in Montreal geboren und erhielt mit sieben Jahren seinen ersten Klavierunterricht. Zunächst studierte er in seiner Heimatstadt bei Yvonne Hubert, einer Schülerin des legendären Alfred Cortot, dann in Wien bei dem Beethoven-Spezialisten Dieter Weber und schließlich bei Arthur Schnabels Schüler Leon Fleisher.

In den letzten anderthalb Jahrzehnten hat sich Lortie auf der internationalen Szene als herausragender Künstler etabliert, nachdem er erfolgreich an mehreren renommierten Wettbewerben teilgenommen und beispielsweise die internationale Competition von Leeds sowie den Concorso Internazionale Busoni mit einstimmigem Urteil für sich entschieden hatte.

Der kanadische Pianist, der gegenwärtig in Berlin lebt, hat mit vielen großen europäischen Orchester konzertiert. Unter anderem spielte er mit dem Concertgebouw Orkest Amsterdam, mit dem London Philharmonic und den Münchener Philharmonikern. Des Weiteren gastierte er bei den großen amerikanischen Formationen (Boston, Philadelphia, Cleveland, Montréal, Toronto, Saint Louis usw.) – und auch seine Konzertverpflichtungen in Asien sollten nicht vergessen werden: Erst im Dezember 2012 trat er gemeinsam mit dem NHK Orchester Tokio auf. Regelmäßig arbeitet er mit Dirigenten wie Charles Dutoit, Kurt Masur, Ricardo Chailly und Lorin Maazel zusammen.

Louis Lortie hat Recitals in Tanglewood, Ravinia, New York („Mostly Mozart“), Brescia, Bad Kissingen, La Roque d'Anthéron und vielen anderen renommierten Festspielen Recitals gegeben und ist überdies ein bemerkenswerter, gesuchter Kammermusiker: Zu seinen Partnern gehören vor allem der Geiger Augustin Dumay und die kanadische Pianistin Hélène Mercier, mit der er im Duo auftritt.

Lortie wurde mit den höchsten Ehrungen seiner Heimat ausgezeichnet und kann eine Diskographie von über dreißig Produktionen vorweisen. Darunter sind sämtliche Klavierwerke von Ravel und Beethoven sowie mehrere Alben mit Musik von Liszt, Schumann, Chopin und Brahms.

Übersetzungen: Eckhardt van den Hoogen

Œuvres de maturité et de jeunesse : César Franck et Richard Strauss

La majorité des œuvres de chambre de Richard Strauss datent des premières années de sa carrière. Une fois qu'il eut maîtrisé le langage orchestral (*Aus Italien*, *Don Juan*, etc.) – son imagination créatrice était particulièrement enflammée par les œuvres littéraires –, il abandonna la musique de chambre pour n'y revenir que tardivement, avec le Sextuor à cordes de *Capriccio* et un *Allegretto* pour violon et piano (1948). Les plus anciennes œuvres de chambre publiées comprennent le Quatuor à cordes op.2, la Sonate pour violoncelle op.6 et – manifestement l'œuvre la plus exceptionnelle – la Sonate pour violon op.18 de 1887. Strauss avait étudié à la fois le violon et le piano dès son plus jeune âge, et avait composé un concerto pour violon en 1882 ; il n'est donc pas surprenant de trouver une superbe écriture idiomatique pour les deux instruments dans la sonate. La maturité dont témoigne l'œuvre est plus inattendue, avec la fierté, l'élan et la simple facilité caractéristiques de Strauss, très apparents dans les mouvements extrêmes. À cette époque, il était amoureux de Pauline de Ahna, sa future épouse.

Englobant à la fois grandeur, tendresse et intimité, l'expansif premier mouvement a une abondance de matériau mélodique. Les héroïques premières mesures à 4/4 contiennent une petite figure rythmique qui se révèle une caractéristique obsédante de bon nombre de passages. D'autres thèmes sont introduits par le piano (*espressivo*) et le violon (*appassionato* à 3/4 en *ut mineur*) respectivement, avant l'arrivée du second thème, dont la deuxième moitié revient à la mélodie de piano *espressivo*. La vaste section de développement va très loin sur le plan à la fois de la tonalité et du climat, bien que Strauss bombe parfois le torse, un peu à la manière de Brahms. L'improvisation centrale – qui dès le début fut jouée en tant que pièce autonome – a une section centrale orageuse envahie par le Roi des aulnes, mais elle se dissout en une décoration en filigrane que Strauss combine ensuite avec la reprise de la mélodie initiale. Dans les quelques dernières mesures, la partie de piano cite un extrait de l'*Adagio* de la Sonate « Pathétique » de Beethoven.

Débutant avec une sombre introduction *Andante* du piano, qui comprend une préfiguration du thème principal de l'*Allegro* qui suit, le finale revient à la saine bravoure du premier mouvement. Strauss joue beaucoup avec une idée *scherzando* particulière, qui forme un contraste avec les thèmes plus lyriques. Après la vigoureuse et aventureuse section de développement, une immense figure du piano annonce la réexposition. La création en fut donnée en 1888 par Robert Heckmann, avec le pianiste Julius Buths.

Auf stilem Waldespfad (Sur un tranquille chemin forestier) est la première d'un groupe de cinq pièces de 1884 – les *Stimmungsbilder*, op.9. Ici, c'est un chaleureux contentement mendelssohnien qui prévaut. Dans la section centrale, légèrement plus animée, Strauss introduit une figure décorative bondissante (qui rappelle quelque peu la *Truite* de Schubert), puis conserve cette figure tout au long du retour de la section initiale. L'arrangement pour violon et piano de Jascha Heifetz (grand défenseur de la Sonate pour violon de Strauss) est marqué « Beverly Crest [quartier du comté de Los Angeles] 1951 ».

Franck s'affirma très tardivement comme compositeur, et presque toutes ses plus grandes œuvres datent de ses dix dernières années. Son père tyrannique avait de telles ambitions pour exploiter le jeune César en faisant de lui un pianiste virtuose que Leopold Mozart semble un modèle de retenue en comparaison. À l'âge de vingt-cinq ans, Franck assuma le premier d'une série de postes d'organistes. Il devint aussi un professeur respecté, qu'on appelait le « Père Franck », et il eut entre autres pour élèves d'Indy, Chausson, Duparc et Vierne. Le musicologue Léon Vallas évoqua la nature simple, confiante de Franck. En 1872, Franck fut nommé professeur d'orgue au Conservatoire Paris – mais la mission qu'il se donnait était de sauver la musique française de la frivolité. (Heureusement, cette noble vision ne l'empêcha pas d'être l'ami intime de la joie de vivre incarnée, Emmanuel Chabrier.) Parmi ses trois œuvres de chambre tardives, le Quintette avec piano de 1878–1879 est la plus intensément passionnée. L'engouement de Franck pour sa brillante élève Augusta Holmès – on songe à l'obsession amoureuse tardive de Janáček, qui s'était épris de Kamila Stösslová, et à son effet non moins puissant sur ses facultés créatrices – pourrait bien avoir inspiré les émotions excessives de ce quintette. Si l'on songe combien Mme Franck pressait son mari d'écrire davantage d'œuvres religieuses de grande envergure – celles qu'il composa ont de beaux moments, mais aussi de longs passages peu inspirés –, il faut être particulièrement reconnaissant qu'il ait écrit le quintette, la sonate et le quatuor à cordes.

L'unique sonate pour violon de Franck, écrite en 1886, un an après qu'il eut été fait chevalier de la Légion d'honneur, fut composée comme cadeau de mariage pour son compatriote liégeois, le virtuose Eugène Ysaÿe. Comparée au quintette, la sonate est plus équilibrée, ses éléments passionnés et dramatiques étant contrebalancés par la fraîcheur et l'éclat, le tout exprimé avec la franchise émotionnelle désarmante typique de Franck. Ici le compositeur emploie de façon très individuelle la forme cyclique qu'il affectionnait, créant diverses correspondances thématiques entre les mouvements. Le matériau mélodique du premier mouvement, en manière de prélude, subtilement préfiguré par le piano, est d'une importance cruciale. Comme dans plusieurs œuvres principales de Franck, les tierces majeures et

mineures sont une caractéristique récurrente, dès les premières phrases du violon. Le deuxième mouvement, turbulent, avec sa partie de piano virtuose, est la musique la plus fougueuse que Franck ait jamais écrite, tout en incorporant de forts contrastes émotionnels et une partie centrale paisible (*Quasi lento*). On y trouve donc non seulement les indications *passionato*, *fuoco*, *molto fuoco*, mais aussi *molto dolce* et *dolcissimo espressivo*. Le *Recitativo-Fantasia* débute dans un style rhapsodique, proche de l'improvisation, mais dans la seconde moitié de ce mouvement fascinant et original une mélodie sereine (*dolcissimo*) alterne avec un thème intense marqué *drammatico*. La palette expressive et dynamique est une nouvelle fois immense.

Le dernier mouvement débute avec une mélodie d'une innocence radieuse, traitée en canon – une beauté modeste qui fait une entrée paisible. Dans les épisodes contrastants, Franck rappelle des thèmes des deuxième et troisième mouvements, présentés sous un jour nouveau. Ysaÿe fit de vastes tournées avec la sonate, et l'œuvre finit par devenir une carte de visite pour Franck lui-même et pour la musique de chambre française.

Le Prélude, fugue et variation (1862) est la troisième des Six Pièces publiées en 1868. Liszt compara ces premières œuvres majeures pour orgue de Franck aux chefs-d'œuvre de Bach. Marqué *Andantino : Cantabile*, le Prélude est fondé sur une mélodie pastorale sans prétentions, en phrases de cinq mesures. Une brève transition en accords (*Lento*) conduit à la fugue à trois voix (*Allegretto, ma non troppo*), tandis que dans la variation conclusive Franck reprend la mélodie originale du *Prélude* avec un nouvel accompagnement décoratif. En 1858 Franck était devenu organiste de Sainte-Clotilde à Paris, fonctions qu'il occupa jusqu'à sa mort. Le magnifique instrument de Cavaillé-Coll, achevé l'année suivante, influença considérablement la musique d'orgue de Franck. Il existe divers arrangements du Prélude, fugue et variation, dont celui de Franck lui-même pour piano et harmonium. Alfred Cortot et Harold Bauer ont tous deux adapté l'œuvre pour piano. Paul Lemaitre l'a arrangée pour violon et piano, mais l'arrangement entendu sur ce CD est d'Augustin Dumay et Louis Lortie.

On pense que *Mélancolie* (« transcription d'après une leçon de solfège ») fut composé vers 1885 (l'œuvre fut publiée en 1911). Cette petite pièce touchante mais négligée en *mi* mineur est marquée *Poco lento* et comporte une section centrale plus animée.

Philip Borg-Wheeler

Traduction : Dennis Collins

Augustin Dumay est l'un des derniers représentants les plus marquants de la grande tradition classique européenne, et en particulier de sa branche franco-belge incarnée avant lui par Ysaÿe et Grumiaux. Le public européen l'a tout d'abord découvert grâce à sa rencontre avec Herbert von Karajan, ses concerts avec l'Orchestre philharmonique de Berlin et ses enregistrements pour EMI, notamment les concertos de Mendelssohn et Tchaïkovski avec le London Symphony Orchestra.

Sa place bien particulière de « grand classique-styliste » parmi les meilleurs violonistes de notre époque s'est vue confirmée par ses enregistrements incontournables des concertos de Mozart avec la Camerata Academica Salzburg (violon et direction, DG) – « sans exagération l'un des plus beaux enregistrements des concertos pour violon de Mozart jamais réalisés » (Julian Haylock, *Classic CD*) – et de l'intégrale des sonates pour violon et piano de Beethoven avec Maria João Pires (DG) « que l'on peut ranger aux côtés de Grumiaux et Haskil, Menuhin et Kempff, ou Perlman et Ashkenazy » (*Record Review*, Londres).

La musique de chambre et la direction d'orchestre sont également deux axes essentiels qui illustrent cette trajectoire musicale, et ceci incite de plus en plus d'orchestres à inviter Augustin Dumay comme chef : il a ainsi été nommé directeur musical de l'Orchestre royal de chambre de Wallonie jusqu'en 2013, et, après avoir été *principal guest conductor* du Kansai Philharmonic Orchestra à Osaka, y occupe le poste de directeur musical depuis 2011 et pour cinq saisons.

Augustin Dumay se produit régulièrement avec les plus grands orchestres du monde, sous la direction des plus grands chefs actuels. Il est extrêmement concerné par la nouvelle génération de musiciens et c'est à ce titre qu'il est devenu l'un des maîtres à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, nouveau projet pilote européen basé à Bruxelles : il enseigne à quelques jeunes violonistes de très haut niveau dont la plupart ont reçu des prix importants dans des concours internationaux de premier plan.

Le cinéaste Gérard Corbiau (*Le Maître de Musique, Farinelli*) a réalisé un film portrait *Augustin Dumay : Laisser une trace dans le cœur* qui sortira prochainement en DVD.

Sa discographie, qui comprend une quarantaine d'enregistrements, souvent récompensés par les prix du disque – *Gramophone Awards*, *Audiophile audition*, *Preis der deutschen Schallplattenkritik*, Grand Prix du Disque, *Record Academy Award* – est disponible chez EMI et Deutsche Grammophon.

« Originalité et fraîcheur d'interprétation... » (*The Daily Telegraph*)

« Louis Lortie possède une technique superlatrice et une profonde sensibilité musicale... » (*The New York Times*)

Né à Montréal en 1959, **Louis Lortie** commence à sept ans l'étude du piano et il étudie d'abord dans sa ville natale avec Yvonne Hubert (élève du légendaire Alfred Cortot), puis à Vienne avec Dieter Weber (spécialiste de Beethoven) et par la suite avec Leon Fleisher, disciple d'Artur Schnabel.

Vainqueur des plus prestigieux concours de piano (dont Leeds et Busoni, à l'unanimité !) Louis Lortie s'est imposé depuis une quinzaine d'années sur la scène internationale comme un artiste majeur.

Ce pianiste canadien, natif de Montréal qui réside actuellement à Berlin, s'est produit en soliste avec les meilleurs orchestres européens, tels que le Concertgebouw d'Amsterdam ou les Philharmoniques de Londres et de Munich, et a joué avec la majeure partie des grandes formations nord-américaines : Boston, Philadelphie, Cleveland, Montréal, Toronto, Saint Louis... sans oublier l'Asie où il a joué avec l'orchestre de la NHK en décembre 2012. Il collabore régulièrement avec Charles Dutoit, Kurt Masur, Ricardo Chailly ou encore Lorin Maazel.

Invité, en récital, par de nombreux festivals internationaux réputés (Tanglewood, Ravinia, « Mostly Mozart » à New York, Brescia, Bad Kissingen, La Roque d'Anthéron...), Louis Lortie est également un chambriste remarquable et recherché : il se produit notamment avec Augustin Dumay) et forme un duo de pianos (en concert comme au disque) avec sa compatriote Hélène Mercier.

Récompensé par les plus hautes distinctions de son pays, Louis Lortie compte à son actif plus de trente enregistrements, dont l'intégrale Ravel et Beethoven, plusieurs albums dédiés à Liszt, à Schumann, Chopin ou encore Brahms.

Executive producer for Onyx: Matthew Cosgrove

Producer and balance engineer: Chris Alder

Editing and mastering: Michel Pierre

Recording location: Saint-Denis-le-Ferment, Normandy, 24–26 September 2012

Photos: Thibault Daguzan (Augustin Dumay), © Elias (Louis Lortie)

Design: Shaun Mills for WLP Ltd 

www.augustindumay.net

www.onyxclassics.com



Also available on ONYX



ONYX 4050

Beethoven: Violin Sonatas 3 & 9
Viktoria Mullova · Kristian Bezuidenhout



ONYX 4060

Mendelssohn: Violin Concerto - Octet
James Ehnes · Vladimir Ashkenazy
Philharmonia Orchestra



ONYX 4091

Saint-Saëns: Symphony no.1
Cello Concerto no.1 · La Muse et le Poète
Augustin Dumay · Pavel Gomziakov

www.onyxclassics.com



ONYX 4076

Tchaikovsky: Violin Concerto etc.
James Ehnes · Vladimir Ashkenazy

ONYX 4096