

JOSEPH MOOG

Between Heaven & Hell

LISZT

Dante Sonata
Sonata in B minor
The Legends
Csárdás obstinée

onyx

»SWR2

Franz Liszt was 21 years old when he first met the ravishing Marie, Comtesse d'Agoult in the Paris apartment of the Marquise de la Vayer. It was January 1833. A little over two years later, the Comtesse left her husband and family and eloped with Liszt. She was already pregnant with their first child. For the next four years they travelled together throughout Switzerland and Italy. The pieces that would form the first two books of the *Années de Pèlerinage* (*Years of Pilgrimage*), in either revised or recomposed versions, were written during these years. *Première année: Suisse*, published in 1855, can be seen as the musical equivalent of the exactly contemporary watercolours and landscapes of Turner and Edward Lear. *Deuxième année: Italie*, published in 1858, takes its inspiration not from nature and landscapes but from art and literature.

Liszt and Marie d'Agoult were avid readers of Dante, and there is no doubt that the final remarkable piece of the Italian volume of *Années de Pèlerinage*, *Après une lecture du Dante. Fantasia quasi Sonata* reflects Liszt's reaction to Dante's *Inferno* and its expressions of 'strange tongues, horrible cries, words of pain, tones of anger', though the music is a tonal paraphrase of a poem by Victor Hugo (*After a Reading of Dante*) and from which Liszt took his title. One of the finest works of the Romantic era, it was written at Bellagio on the shores of Lake Como at the time of the birth of his daughter Cosima. The piece makes prominent use of the tritone, an interval which for centuries was held to be dissonant and unstable, later acquiring the description *diabolus in musica* (the devil in music) and thus a useful musical tool for depicting evil.

The **Piano Sonata in B minor** in the opinion of most commentators is not only one of the greatest works of the 19th century but among the mightiest peaks in the entire literature of the piano. Not all agree, including his eminent biographer Sacheverell Sitwell who thought it 'empty... hollow, pretentious bathos'. It is hard to sustain such a view given the work's originality of concept, intricate structure (a separate essay is needed to do this justice), the magnificence of its thematic material and its exploitation of every aspect of the pianist's armoury (Rafael Joseffy, the great virtuoso who studied with Moscheles, Tausig and Liszt, once said that the B minor Sonata was one of those compositions that plays itself, it lies so beautifully for the hand).

Superficially, this single-movement, multi-themed work lasting roughly half an hour bears little resemblance to a traditional three- or four-movement sonata. However, despite the proliferation of themes (almost all presented in the first few pages), Liszt maintains at least a version of traditional

sonata form with 1. a statement of thematic material (Allegro energico), 2. a development section followed by a slow movement (Andante sostenuto) and 3. a recapitulation and coda (Allegro energico).

Some feel it is more akin to a symphonic poem than a sonata, and many theoretical programmes have been attached to the work. The *Faust* legend, Milton's *Paradise Lost*, and the depiction of a human's lifespan have all been invoked, but for this writer it is most convincingly a study of the divine and the diabolical, and thus, consciously or otherwise, a self-portrait of the composer.

Liszt finished the Sonata in 1853 (an earlier version was completed in 1849) and dedicated it to Robert Schumann, perhaps in return for Schumann's dedication to Liszt of his *Fantaisie* in C major op.17. By the time the published score reached his house, Schumann was already incarcerated in the asylum at Endenich. His wife dismissed the work as 'merely a blind noise'.

From 1848 to 1861, Liszt lived in Weimar with the last great love of his life, the reclusive Catholic Polish Princess Carolyne zu Sayn-Wittgenstein. In the hope that he could marry the Princess he moved to Rome, but the Pope revoked the sanction for her divorce at the last moment. However, Liszt decided to remain in Rome to follow his youthful fantasy of a Catholic life, and in 1865 Pope Pius IX conferred on him the title of Abbé. By then, he had composed two grand piano works inspired by his immersion in the lives of the saints. His *Deux Légendes*, dedicated to Cosima (now married to the conductor and pianist Hans von Bülow), were published in 1863 and show Liszt as a composer of programme music at his masterly best. *St Francis of Assisi preaching to the birds* suggests a bird-chorus (conveyed by trills and melody in the same hand) and then of hushed attention to the Saint's sermon. *St Francis de Paola walking on the waves* was, according to Liszt, inspired by a drawing by E. J. von Steinle given to him by the Princess showing the Saint crossing the Strait of Messina. The picture stood on Liszt's writing table at the Altenburg in Weimar.

Joseph Moog ends his programme with one of Liszt's late piano works. In this context it shows just how far Liszt had journeyed in musical terms during his long life. The series of other-worldly miniatures he wrote in his seventies use whole-tone scales, chords in fourths and many of the other ingredients of Impressionism and Expressionism. He composed the first of two *Csárdás* in 1884 beginning with a repeated note of F sharp. Rarely programmed, its ambiguous tonality finally settles on F sharp minor. The same F sharp provides the introduction to the obsessive, descending four-note motif that dominates

its more familiar sibling *Csárdás obstinée*. Most of the piece is in B major / minor with the main theme finally played in the major key in repeated octaves. Many of his contemporaries thought that, with such works, Liszt had lost his way. Debussy, Stravinsky and Bartók were amazed by them.

Jeremy Nicholas

Franz Liszt war 21 Jahre alt, als er die hinreißende Marie Comtesse d'Agoult in der Pariser Wohnung der Marquise de la Vayer kennenlernte. Das war im Januar 1833. Etwas mehr als zwei Jahre später verließ die Comtesse ihren Mann und ihre Familie und brannte mit Liszt durch. Sie war bereits schwanger mit ihrem ersten Kind von ihm. Die nächsten vier Jahre reisten sie gemeinsam durch die Schweiz und nach Italien. Die Stücke, die zu den ersten beiden Bänden der *Années de Pèlerinage* (Jahre des Pilgerns) in überarbeiteten oder neu komponierten Fassungen gehören sollten, wurden in diesen Jahren komponiert. Der 1855 erschienene Band *Première année: Suisse* kann als musikalische Entsprechung der exakt zeitgleichen Aquarelle und Landschaften von William Turner und Edward Lear gelten. *Deuxième année: Italie* wurde 1858 veröffentlicht und ließ sich nicht von Natur und Landschaft, sondern von Kunst und Literatur inspirieren.

Liszt und Marie d'Agoult waren begeisterete Leser von Dante Alighieri, und es besteht kein Zweifel daran, dass das letzte bemerkenswerte Stück des italienischen Bandes von *Années de Pèlerinage*, *Après une lecture du Dante. Fantasia quasi Sonata* die Reaktion Liszts auf Dantes *Inferno* und seine Beschreibung von „seltsamen Idiomen, schrecklichen Schreien, Worten des Schmerzes, Tönen des Zorns“ ist, obwohl die Musik eine musikalische Transkription eines Gedichts von Victor Hugo („Nach einer Lektüre von Dante“) ist, von dem Liszt den Titel übernahm. Es ist eines der schönsten Werke der Romantik und wurde zum Zeitpunkt der Geburt seiner Tochter Cosima in Bellagio am Ufer des Comer Sees geschrieben. In dem Stück wird der Tritonus, ein Intervall, das jahrhundertelang als dissonant und instabil galt, häufig eingesetzt. Später erhielt das Intervall die Bezeichnung „diabolus in musica“ (der Teufel in der Musik) und ist somit ein nützliches musik-symbolisches Instrument zur Darstellung des Bösen.

Die Sonate in h-Moll ist nach Meinung der meisten Kommentatoren nicht nur eines der größten Werke des 19. Jahrhunderts, sondern zählt zu den höchsten Gipfeln der gesamten Klavierliteratur. Nicht alle sind sich jedoch einig, einschließlich Liszts bedeutendem Biographen Sacheverell Sitwell,

der es für „leer ... hohle, anmaßende Nichtigkeiten“ hielt. Es ist schwierig, ein solches Urteil aufrecht zu erhalten angesichts der Originalität der Konzeption, der komplizierten Struktur (ein separater Aufsatz wäre erforderlich, diesem Aspekt Gerechtigkeit widerfahren zu lassen), des großartigen thematischen Materials und der Nutzung aller Aspekte des gesamten pianistischen Arsenals an Möglichkeiten. (Rafael Joseffy, ein großer Virtuose, der bei Moscheles, Tausig und Liszt studiert hatte, sagte einmal, dass die h-Moll-Sonate eine jener Kompositionen sei, die sich selbst spielen, da sie so schön für die Hand liegen.)

Oberflächlich betrachtet hat dieses etwa eine halbe Stunde dauernde Werk in einem Satz mit mehreren Themen wenig Ähnlichkeit mit einer traditionellen Sonate mit drei oder vier Sätzen. Trotz der Fülle von Themen (fast alle werden bereits auf den ersten Seiten vorgestellt) behält Liszt jedoch wenigstens eine Art traditioneller Sonatenform bei: 1. eine Präsentation oder Exposition des thematischen Materials (Allegro energico), 2. ein Abschnitt zur Durchführung, gefolgt von einem langsamen Satz (Andante sostenuto) und 3. eine Reprise und Coda (Allegro energico).

Einige Musikwissenschaftler meinen, es sei eher eine sinfonische Dichtung als eine Sonate, und viele außermusikalische Programme wurden dem Werk beigelegt. Die *Faust*-Legende, Milttons *Paradise Lost* und die Darstellung der Lebensspanne eines Menschen sind alle angesprochen worden, aber für mich ist es am ehesten eine Studie des Göttlichen und des Diabolischen und somit, bewusst oder unbewusst, ein Selbstporträt des Komponisten.

Liszt beendete die Sonate 1853 (eine frühere Fassung wurde schon 1849 fertiggestellt) und widmete sie Robert Schumann, vielleicht als Gegengabe für Schumanns Widmung seiner Fantasie in C-Dur op. 17 an Liszt. Als die veröffentlichte Partitur seine Wohnung erreichte, war Schumann bereits in die Nervenheilanstalt in Endenich eingeliefert worden. Seine Frau Clara urteilte das Werk als „blindem Lärm“ ab.

Von 1848 bis 1861 lebte Liszt in Weimar mit der letzten großen Liebe seines Lebens, der zurückgezogenen, katholischen polnischen Prinzessin Carolyne zu Sayn-Wittgenstein. In der Hoffnung, dass er die Prinzessin heiraten könnte, zog er nach Rom, doch der Papst widerrief im letzten Moment die Genehmigung für ihre Scheidung. Liszt entschied sich dann jedoch, in Rom zu bleiben, um ein Vorhaben seiner Jugend, ein katholisches Leben zu führen, zu verwirklichen. Er trat 1858 in den Franziskanerorden (OFM) ein, und 1865 gewährte ihm Papst Pius IX. die vier niederer Weihen und den Titel eines Abbé.

Bis dahin hatte er zwei große Klavierwerke komponiert, die von seiner vertieften Beschäftigung mit dem Leben der Heiligen inspiriert waren. Seine *Deux Légendes*, die er seiner Tochter Cosima gewidmet hatte (sie war damals mit dem Dirigenten und Pianisten Hans von Bülow verheiratet), erschienen 1863 und stellen Liszt als Programmkomponisten von seiner meisterhaftesten Seite dar. *Der heilige Franziskus von Assisi, der den Vögeln predigt* lässt einen Vogelchor anklingen (mittels Trillern und der Melodie in derselben Hand), und dann folgt stille Aufmerksamkeit für die Predigt des Heiligen. *Der heilige Franz von Paola, der auf den Wellen wandelte* wurde laut Liszt von einer Zeichnung von Eduard J. von Steinle inspiriert, die ihm die Prinzessin zeigte und die den Heiligen beim Überqueren der Meerenge von Messina darstellt. Das Bild stand auf Liszts Schreibtisch in der Altenburg in Weimar.

Joseph Moog beendet sein Programm mit einem der späten Klavierwerke von Liszt. In diesem Zusammenhang zeigt sich, wie sehr sich Liszt in seinem langen Leben musikalisch entwickelt hatte. Die Serie von jenseitigen Miniaturen, die er in seinen Siebzigern geschrieben hat, verwendet Ganztonskalen, Quartenkorde und viele andere Elemente des Impressionismus und Expressionismus. Er komponierte den ersten von zwei Csárdás im Jahr 1884, beginnend mit einer Tonrepetition auf Fis. Schließlich findet die mehrdeutige Tonalität in diesem selten zu hörenden Stück in der Tonart fis-Moll einen Ankerpunkt. Das gleiche Fis leitet auch zu dem obsessiven, absteigenden Vierton-Motiv hin, das das bekanntere Schwesternstück *Csárdás obstinée* dominiert. Der größte Teil des Stücks steht in H-Dur/h-Moll, wobei das Hauptthema schließlich in Oktavrepetitionen in der Dur-Tonart erklingt. Viele seiner Zeitgenossen dachten, dass Liszt bei solchen Werken vom Wege abgekommen sei. Debussy, Strawinsky und Bartók jedoch waren positiv überrascht von ihnen.

Jeremy Nicholas

Übersetzung: Anne Schneider

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove

Executive producer for SWR: Sabine Fallenstein, SWR2 Landesmusikredaktion Rheinland-Pfalz

Venue: SWR Studio Kaiserslautern

Date: 6–9 August 2018

Producer and Editor: Ralf Kolbinger, SWR2

Engineer: Rainer Neumann, SWR

Piano technician: Ulrich Charisius

Piano: Steinway & Sons – Model D

Cover photo: © Thommy Mardo

Design by Paul Spencer, WLP Ltd

www.josephmoog.com

www.onyxclassics.com

ONYX 4195
www.onyxclassics.com