

JAMES EHNES YSAË

SONATAS FOR
SOLO VIOLIN

EUGÈNE YSAÏE (1858–1931)

SIX SONATAS FOR SOLO VIOLIN OP.27

SONATA NO.1 IN G MINOR

1 I. Grave: Lento assai	5.01
2 II. Fugato: Molto moderato	4.40
3 III. Allegretto poco scherzoso: Amabile	4.37
4 IV. Finale con brio: Allegro fermo	2.35

SONATA NO.2 IN A MINOR

5 I. Obsession: Prélude – Poco vivace	2.23
6 II. Malinconia: Poco lento	3.02
7 III. Danse des ombres: Sarabande	4.17
8 IV. Les Furies: Allegro furioso	2.36

SONATA NO.3 IN D MINOR

9 I. Ballades: Lento molto sostenuto –
Allegro in tempo giusto e con bravura	7.31

SONATA NO.4 IN E MINOR

10 I. Allemande: Lento maestoso	5.34
11 II. Sarabande: Quasi lento	3.26
12 III. Finale: Presto ma non troppo	3.14

SONATA NO.5 IN G

13 I. L'Aurore: Lento assai	4.47
14 II. Danse rustique: Allegro giocoso molto moderato	5.05

SONATA NO.6 IN E

15 Allegro giusto non troppo vivo	6.15

Total Timing: 65.48

JAMES EHNES

Artist biography can be found at www.onyxclassics.com

As the COVID-19 pandemic shut down the concert halls of the world in Spring 2020, I, like so many musicians, turned to the solo literature for my instrument for musical inspiration. The isolation of those bleak days provided a unique opportunity to devote myself to the intensive study and preparation of these six miraculous works.

With the invaluable assistance (and endless patience) of my regular producer and great friend Simon Kiln, transformed the living room of my home into a recording studio. I recorded and filmed six programs during June 2020, which I called *Recitals from Home* (www.jamesehnes.com/recitalsfromhome), featuring the Six Sonatas and Partitas of J.S. Bach and the Six Sonatas of Eugène Ysaÿe. This recording features the high-resolution audio from those programs. The Bach recordings will be released later this year.

The challenge of being my own recording engineer and session producer was amplified by the necessity of recording in the middle of the night, when my neighborhood was free of traffic noise, and my home was free of child noise! Before this project, I had never considered the possibility of producing my own recordings (much less from my own home), nor did I have any knowledge whatsoever of how to do so. But the extraordinary circumstances of the time, combined with the tremendous assistance and encouragement of Simon Kiln and my family, allowed me to pursue this recording with confidence, and the six evenings during which I recorded these incredible sonatas will live in my memory as special moments of happiness and musical fulfilment during a very difficult time.

James Ehnes

Eugène Ysaÿe – Six Sonatas for Solo Violin Op.27

Born in Liège on 16th July 1858, Eugène Ysaÿe is best-known as a virtuoso violinist, composer of six solo sonatas and teacher, but less so as a conductor, while the remainder of his diverse compositional output (including an opera in the Walloon language) is totally neglected. He studied the violin with his father from the age of five and two years later was accepted into the Liège Conservatoire. One day while practising he was overheard by the celebrated Belgian virtuoso Henri Vieuxtemps, who was deeply impressed. His lack of progress at the conservatoire, due to his full-time orchestral playing to support his family, came to a head when he was asked to leave, though Vieuxtemps arranged his readmission. Subsequently he studied with Henryk Wieniawski and Vieuxtemps himself at the Brussels Conservatoire, where much later (1886–97) he would become Principal Professor of Violin. Among his distinguished pupils were Joseph Gingold, William Primrose, Nathan Milstein and Oscar Shumsky. Regarded by many as the finest violinist of his day, Ysaÿe shunned the

kind of flashy showmanship characteristic of Sarasate. Contemporaries admired his sweet tone, the elegance, charm and sheer personality of his playing, but we may judge for ourselves from recordings. Among the highlights of his performing career were his string quartet's premiere of Debussy's early G minor work, and the very first recital in the Wigmore Hall (then called the Bechstein Hall), partnering Busoni.

The Six Sonatas for Solo Violin Op.27 (1924) are Ysaÿe's most familiar compositions. Each work is dedicated to a great violinist and friend of the composer. The dedicatee of the first is Joseph Szigeti. Apparently it was one of his performances of Bach's G minor solo sonata which inspired Ysaÿe to compose his own set. Characteristic of the whole set are abundant double- and multiple-stopping (following Bach's example) and a sense of fantasy. The imposing first movement (Grave) includes towards the end a spectral passage of tremolo sul ponticello. A fugato movement, its serene subject later magnificently transformed (there are even six-note chords), is followed by a much lighter Allegretto poco scherzoso (amabile) with a more rhapsodic middle section. In the robust finale the performer is allowed scarcely any respite from multiple-stopping.

Composed for Jacques Thibaud, the Second Sonata ('Obsession') has four movements with sub-titles. Thibaud liked to warm up before recitals by playing passages from the Prelude to Bach's E major Partita, hence Ysaÿe's inclusion of obvious quotations, but the *Dies Irae* plainsong melody also features (and recurs in each movement) – justifying the sub-title 'Obsession'. Bar 3 is marked 'brutalement', a private joke at the expense of Thibaud's instinctively cultured, elegant playing. The lyrical Malinconia in 6/8 is played muted throughout, the *Dies Irae* being quoted again in the penultimate bar. 'Danse des ombres' is a sarabande, its nine-bar theme (pizzicato) subjected to six variations including a musette and one in the tonic minor. 'Les Furies' again includes the *Dies Irae*, enhanced in the middle section by alternations of ponticello and ordinario.

George Enescu was the dedicatee of the Third Sonata, a single-movement work subtitled 'Ballade'. It begins with a Molto sostenuto-passage of quasi-recitative, then a fiendishly difficult section of double-stopping, before the main section in faster tempo – con bravura. While coping with the formidable technical problems in this sonata, the performer has to observe expression marks such as sempre dolce, calmato and grazioso. By assimilating elements of Central European folk music, Ysaÿe acknowledges Enescu's Romanian nationality.

Ysaÿe dedicated the Fourth Sonata to Fritz Kreisler, who composed many fine miniatures, some in pastiche Baroque style. Ysaÿe's inclusion of an allemande and a sarabande may well have been intended as an ironic reference. The imposing allemande has a brief introduction, is much less chromatic than many of the

movements in these sonatas, and subsequently includes a fugue. Beginning with eleven bars of pizzicato, the sarabande incorporates a 4-note figure from the previous movement, now inverted. The Finale, in moto perpetuo style and mostly in 5/4, has a central section in dotted rhythm and dominated by multiple-stopping.

Mathieu Crickboom (also Belgian and Ysaÿe's best pupil) and Manuel Quiroga, the dedicatees of the last two sonatas, are less well known today. Crickboom is more famous for his violin method – studies, duos, etc – than as a performer, though he formed a string quartet which included Pablo Casals. The Spaniard Quiroga was obliged to abandon his career following a road accident in his mid-40s. He attracted the highest praise from some of the most famous violinists of his day. The Fifth Sonata begins with 'L'Aurore' – dawn awakening to sounds of nature and gradually crescendoing to a vivid apotheosis. In the strongly rhythmic 'Danse rustique' Ysaÿe again employs 5/4 extensively. The contrastingly rhapsodic middle section (Moderato amabile) includes a quotation from a passage in the first movement and some virtuosic left-hand pizzicato.

In a single movement, the final sonata is the shortest but in many ways the most virtuosic, some passages characterised by a Paganini-like brilliance. Nevertheless lyrical expression is paramount, as indications such as dolce and grazioso emphasise, while also telling us something about Quiroga's performing style. Ysaÿe acknowledges Quiroga's nationality by including unmistakable Spanish features – for instance, the habanera rhythm of the final 'Allegretto poco scherzando'.

Although they accommodate all kinds of advanced violin techniques, these sonatas are musically rewarding and should not be regarded as flamboyant showpieces.

Philip Borg-Wheeler

Executive producer for ONYX: Matthew Cosgrove
Produced and engineered by James Ehnes and Simon Kiln
Editing & mastering: Simon Kiln
Recording location: Ellenton, Florida, USA, June 2020
Photography: Benjamin Ealovega
Design by Paul Marc Mitchell for WLP Ltd
www.jamesehnes.com
www.onyxclassics.com

Als die COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 zur Schließung der Konzertsäle in aller Welt führte, wandte ich mich – wie so viele andere Musiker auch – der Sololiteratur für mein Instrument zu, um mich musikalisch inspirieren zu lassen. Die Isolation dieser trübseligen Tage bot eine einzigartige Gelegenheit, mich dem Studium und der Vorbereitung dieser sechs wunderbaren Werke intensiv zu widmen.

Mit der unschätzbaren Hilfe (und unendlichen Geduld) meines ständigen Produzenten und sehr guten Freundes Simon Kiln verwandelte ich mein Wohnzimmer in ein Aufnahmestudio. Ich habe im Juni 2020 sechs Programme aufgenommen und gefilmt, die ich *Recitals from Home* nannte (www.jamesehnes.com/recitalsfromhome) – darunter die Sechs Sonaten und Partiten von J. S. Bach und die Sechs Sonaten von Eugène Ysaÿe. Diese CD enthält die Audioversion dieser Programme in High Resolution. Die Bach-Aufnahmen werden im weiteren Verlauf dieses Jahres veröffentlicht.

Die Herausforderung, mein eigener Toningenieur und Aufnahmeproduzent zu sein, wurde noch größer durch die Notwendigkeit, mitten in der Nacht aufnehmen zu müssen, wenn meine Nachbarschaft frei von Verkehrslärm und mein Zuhause frei von Kinderlärm war! Vor diesem Projekt hatte ich nie über die Möglichkeit nachgedacht, meine eigenen Aufnahmen zu produzieren (geschweige denn von zu Hause aus), und ich hatte auch keinerlei Kenntnisse darüber, wie das gehen sollte. Aber die außergewöhnlichen Umstände dieser Zeit, verbunden mit der enormen Unterstützung und Ermutigung von Simon Kiln und meiner Familie, ermöglichten es mir, diese Einspielungen mit Zuversicht durchzuführen, und die sechs Nächte, in denen ich diese unglaublichen Sonaten aufgenommen habe, werden mir als besondere Momente des Glücks und der musikalischen Erfüllung in einer sehr schwierigen Zeit in Erinnerung bleiben.

James Ehnes

Eugène Ysaÿe – Sechs Sonaten für Solo-Violine op. 27

Eugène Ysaÿe, der am 16. Juli 1858 in Lüttich geboren wurde, ist vor allem als Geigenvirtuose, Komponist von sechs Solosonaten und Violinlehrer bekannt, weniger jedoch als Dirigent, während der Rest seines vielfältigen kompositorischen Schaffens (einschließlich einer Oper in wallonischer Sprache) im Musikleben völlig vernachlässigt wird. Ab seinem fünften Lebensjahr erlernte er das Geigenspiel bei seinem Vater und wurde zwei Jahre später in das Konservatorium von Lüttich aufgenommen. Eines Tages hörte ihn dort zufälligerweise der berühmte belgische Virtuose Henri Vieuxtemps beim Üben und war tief beeindruckt. Um seine Familie finanziell zu unterstützen, war Ysaÿe in Vollzeit als Orchestermusiker tätig und machte dementsprechend geringe Fortschritte am Konservatorium. Die Situation spitzte sich so zu, dass er die Lehranstalt verlassen musste, doch Vieuxtemps gelang es, seine Wiederaufnahme zu

bewerkstelligen. Anschließend studierte er bei Henryk Wieniawski und Vieuxtemps selbst am Brüsseler Konservatorium, wo er viel später (1886–97) selbst Hauptprofessor für Violine wurde. Einige seiner Schüler wurden sehr berühmt, darunter Josef Gingold, William Primrose, Nathan Milstein und Oscar Shumsky. Ysaÿe wurde von vielen als der beste Geiger seiner Zeit angesehen, und er mied die etwa für Sarasate charakteristische Art von ostentativer Showdarbietung. Zeitgenossen bewunderten seinen lieblichen Ton, die Eleganz, die Anmut und die Individualität seines Spiels, die wir glücklicherweise anhand von Aufnahmen selbst beurteilen können. Zu den Höhepunkten seiner Laufbahn gehörten die Premiere von Debussys frühem g-Moll-Streichquartett mit seinem eigenen Quartett und das allererste Recital in der Londoner Wigmore Hall (damals noch als Bechstein Hall bekannt) als Partner des Pianisten Ferruccio Busoni.

Die Sechs Sonaten für Solovioline op. 27 (1924) sind das bekannteste Werk von Ysaÿe. Jede Sonate ist einem großen Geiger und Freund des Komponisten zugeeignet. Der Widmungsträger der Ersten Sonate ist Joseph Szigeti. Offenbar war es eine seiner Aufführungen von Bachs g-Moll-Sonate für Solovioline, die Ysaÿe dazu inspirierte, sein eigenes Opus zu komponieren. Charakteristisch für das gesamte Werk sind reichlich Doppel- und Mehrfachgriffe (nach Bachs Vorbild) und eine Neigung zum Fantasieren. Der beeindruckende erste Satz (Grave) enthält gegen Ende eine geisterhafte Passage mit Tremoli am Steg. Auf einen Fugatosatz, dessen ruhiges Thema später großartig transformiert wird (es erklingen sogar Sechston-Akkorde), folgt ein viel leichteres Allegretto poco scherzoso (amabile) mit einem rhapsodischen Mittelteil. Im kraftvollen Finale gibt es für den Interpreten kaum eine Pause bei all den vielen Doppelgriffen.

Die Zweite Sonate wurde für Jacques Thibaud komponiert und hat vier Sätze, die eigene Titel tragen. Thibaud spielte sich gern vor den Konzerten ein, indem er Passagen aus dem Präludium aus Bachs E-Dur-Partita spielte, weshalb Ysaÿe bekannte Zitate daraus einbezog, aber auch die Melodie des *Dies Irae*-Chorals wird zitiert (und in jedem Satz wieder aufgegriffen) – was den Titel „Obsession“ rechtfertigt. Takt 3 ist als „brutal“ überschrieben, wohl ein privater ironischer Scherz auf Kosten von Thibauds instinktiv kultiviertem, elegantem Spiel. Der lyrische Satz „Melancholie“ im 6/8 Takt wird durchgehend mit Dämpfer gespielt, und das *Dies Irae* wird in der vorletzten Takt erneut zitiert. „Danse des ombres“ (Tanz der Schatten) ist eine Sarabande, deren neuntaktiges Thema (pizzicato) in sechs Variationen behandelt wird, darunter eine Musette und eine in der Molltonika. „Les Furies“ (Die Furien) enthält wieder das *Dies Irae*-Thema, das im Mittelteil durch wechselndes Spiel von *sul ponticello* (am Steg) und *ordinario* (auf den Saiten) noch ausgebaut wird.

George Enescu war der Widmungsträger der Dritten Sonate, einem einsätzigen Werk mit dem Titel „Ballade“. Es beginnt mit einer molto-sostenuto-Passage von quasi-rezitativischem Charakter, dann folgt ein teuflisch schwieriger Abschnitt mit

Doppelgriffen, bevor der Hauptabschnitt in schnellerem Tempo – con bravura – einsetzt. Bei der Bewältigung der gewaltigen technischen Schwierigkeiten dieser Sonate muss der Interpret auch Spielanweisungen wie *sempre dolce*, *calmato* und *grazioso* beachten. Mit der Integration von Elementen der mitteleuropäischen Volksmusik spielt Ysaÿe auf Enescus rumänische Herkunft an.

Ysaÿe widmete die Vierte Sonate Fritz Kreisler, der viele schöne Miniaturen komponiert hatte, einige darunter als barocke Pasticcios. Ysaÿe könnte die Einbeziehung einer der barocken Tanztypen Allemande und Sarabande in das Werk durchaus als ironische Referenz beabsichtigt haben. Die imposante Allemande hat eine kurze Einleitung und ist viel weniger chromatisch als viele andere der Sätze in diesen Sonaten. Es folgt ihr anschließend eine Fuge. Beginnend mit elf Pizzicatotakten enthält die Sarabande eine Vierton-Figur aus dem vorherigen Satz, die jetzt invertiert (gespiegelt) ist. Das Finale ist im Moto-Perpetuo-Stil und überwiegend im 5/4-Takt geschrieben. Sein Hauptteil zeigt einen punktierten Rhythmus und wird von Doppelgriffen beherrscht.

Mathieu Crickboom (auch Belgier und Ysaÿes Vorzeigeschüler) und Manuel Quiroga, die Widmungsträger der letzten beiden Sonaten, sind heute weniger bekannt. Crickboom ist berühmter für seine Methodik des Geigenspiels (Etüden, Duos usw.) als als Interpret, obwohl er ein Streichquartett begründete, zu dem auch Pablo Casals gehörte. Der Spanier Quiroga musste seine Karriere nach einem Verkehrsunfall mit Mitte 40 aufgeben. Er erhielt höchstes Lob von einigen der berühmtesten Geigern seiner Zeit. Die Fünfte Sonate beginnt mit „L’Aurore“ – die Morgendämmerung erwacht zu Naturlauten und wächst allmählich zu einer lebhaften Apotheose heran. In dem stark rhythmischen „Danse rustique“ (Ländlicher Tanz) setzt Ysaÿe den 5/4-Takt wieder ausgiebig ein. Der kontrastierende rhapsodische Mittelteil (Moderato amabile) enthält ein Zitat aus einer Passage des ersten Satzes und ein virtuosos Pizzicato der linken Hand.

Mit nur einem Satz ist die letzte Sonate die kürzeste, aber in vielerlei Hinsicht die virtuoseste von allen. Einige Passagen zeichnen sich durch eine Brillanz wie bei Paganini aus. Dennoch ist der lyrische Ausdruck von größter Bedeutung, wie Vorgaben wie *dolce* und *grazioso* unterstreichen und uns zugleich auch etwas über Quirogas Spielweise mitteilen. Ysaÿe verweist auf Quirogas Nationalität, indem er unverwechselbar spanische Elemente einbezieht – etwa den Habanera-Rhythmus des Schlusssatzes Allegretto poco scherzando.

Obwohl alle möglichen fortgeschrittenen Violintechniken zum Einsatz kommen, sind diese Sonaten musikalisch lohnend und sollten nicht als extravaganter Bravourstücke abgetan werden.

Philip Borg-Wheeler

Übersetzungen Anne Schneider

Also available on ONYX Classics

Paganini: 24 Caprices
James Ehnes

Beethoven: Violin Concerto · Two Romances
Schubert: Rondo in A
James Ehnes · RLPO / Andrew Manze

American Chamber Music
James Ehnes
The Seattle Chamber Music Society

Beethoven: Violin Sonatas Nos. 7 & 10
James Ehnes · Andrew Armstrong