GENUIN

Eugène Ysaÿe

Six Sonatas for Violin Solo, Op. 27

Judith Ingolfsson

Eugène Ysaÿe (1858–1931)

Six Sonatas for Violin Solo, Op. 27

Sonata No. 1 in G minor (dedicated to Joseph Szigeti)

01 Grave (Lento assai) ..... [04'48]
02 Fugato (Molto moderato) ..... [05'06]
03 Allegretto poco Scherzoso (Amabile) ..... [04'47]
04 Finale con brio (Allegro fermo) ..... [03'08]

Sonata No. 2 in A minor (dedicated to Jacques Thibaud)

05 Obsession: Prélude (Poco vivace) ..... [02'49]
06 Malinconia (Poco Lento) ..... [03'08]
07 Danse des ombres: Sarabande (Lento) ..... [04'57]
08 Les Furies: Allegro furioso ..... [03'39]

Sonata No. 3 in D minor (dedicated to George Enescu)

09 Ballade: Lento molto sostenuto—Molto Moderato quasi Lento—Allegro in tempo giusto e con bravura ..... [08'19]

Sonata No. 4 in E minor (dedicated to Fritz Kreisler)

10 Allemanda (Lento maestoso) ..... [06'38]
11 Sarabande (Quasi Lento) ..... [03'42]
12 Finale (Presto ma non troppo) ..... [04'01]

Sonata No. 5 in G major (dedicated to Mathieu Crickboom)

13 L'Aurore (Lento assai) ..... [05'31]
14 Danse Rustique (Allegro giocoso molto moderato) ..... [06'04]

Sonata No. 6 in E major (dedicated to Manuel Quiroga)

15 Allegro giusto non troppo vivo— Allegretto poco scherzando ..... [08'09]

Total Time ..... [74'53]

From one violin generation to the next

His tone was of noble proportions, extremely capable of modulation, obeying internal impulses the way a horse responds to a skilled rider, his vibrato full of immediacy, worlds away from the incidental tremolo customary until then, his portamenti bewitching in a new way, his dexterity and intonation of Sarasate-like perfection [...] His joy in interpretation betrayed the impulsive romantic in him, who was not so much concerned with the meticulous note-for-note values or lifeless letters, as with their spirit, which could not be reproduced in graphic terms." (Carl Flesch about Eugène Ysaÿe, 1928)

A leading figure in the music world and one of the greatest violin virtuosos from the turn of the 20th century, Eugène Ysaÿe was active not just as a virtuoso, but also as a composer. Ysaÿe came from Liège (Belgium), where violin music has its traditional home. In Paris and Brussels he studied with the masters of his trade: Henri Vieuxtemps and Henryk Wieniawski. Later he himself belonged to the inner circle of this so-called Franco-Belgian violin school. Ysaÿe composed his Six Sonatas for Solo Violin, Op. 27, in 1923 at the age of 65 years. They are regarded as the peak of his compositional oeuvre and open up, as David Oistrakh put it, "completely new horizons in the history of violin virtuosity." With unruffled poise, Ysaÿe defied all convention and was receptive to the most advanced ideas of his time—from quarter-tones to five and six part chords. These six sonatas are dedicated to six great violin virtuosos of the most recent generation. He paid his respects in the form of musical characterizations to these not only renowned colleagues but, above all, good friends as well. They were all highly sought after soloists at the leading music centers, for the most part in Europe and America, but also in Asia and South America. Each of the artists had his own origins, his own profile and a completely unmistakable style.

The cycle of sonatas would probably not have come into existence without the enduring effect listening to a concert by Hungarian violinist Joseph Szigeti had on Ysaÿe. It was the G minor sonata by Johann Sebastian Bach which Szigeti intoned in his deeply penetrating and transparent interpretation. This palpable agreement between the intentions of the composer and the performer inspired Ysaÿe to write works for solo violin that corresponded to the essence of concrete musical personalities. Thus, a sonata was written for Szigeti which, in its formal, strict conception, matched his analytic-intellectual personality.

The second sonata, dedicated to French violinist Jacques Thibaud, has a completely different sound. Thibaud conquered his audiences with richly hued performances filled with intense feeling, interpretations whose tonal production and bloom "enabled him to reach his listeners on a spiritual plane" (J.W. Hartnack). This second sonata also permits some conclusions about Ysaÿe's preoccupation with Bach. "All in all," he says, "I wrote music with my violin and tried to escape Bach's influence. I admit that I [...] had just about given everything up because I felt so crushed by this giant." Certainly not without good reason Ysaÿe begins this sonata with an Obsession. He was possessed with the idea of unshackling himself by composing: free of the Bach model, but also free of the transience of existence. The plainchant "dies irae" motif, which sings of the "Day of Wrath," and is part of every Mass for the Dead, shines through the entire sonata. The musical reflection on death leads through

sadness (Malinconia), the dance of the shadows (Danse des Ombres) to the Furies, which in mythology are closely linked to the cult of the dead.

In the third sonata, according to Ysaÿe, he abandoned himself completely to his own fantasy. He took his inspiration from George Enescu, a Rumanian violinist. Just like its literary cousin, the Ballade composed for Enescu thrives on dramatic action. Enescu's own turmoil is directly expressed in it: a wavering between the new Impressionistic and intellectual influences from his time in Paris and the musically wild and Bohemian traditions of his Rumanian homeland.

Of the six virtuosos, the Austrian Fritz Kreisler was probably Ysaÿe's closest friend. The sonata dedicated to him describes exactly the kind of charm that characterized the Vienna musician: "The roundedness, the perfect harmony and balance—not in the sense of Jupiter but with a strong dash of beguiling aphrodisiac sensuality—were Kreisler's artistic ideal" (J.W. Hartnack). In his day Kreisler breached a long-accepted principle: that of the long bow stroke. Bowing with shorter but slower and stronger strokes was far more economical. In addition, Kreisler sweepingly continued something that Ysaÿe had cautiously begun: the vibrato, not only from the finger, but from the wrist. Through this technique Kreisler's sound had something enchantingly sweet but at the same time decidedly strong and substantial about it.

Ysaÿe dedicated the fifth sonata to his former pupil and compatriot, Mathieu Crickboom. As his favorite pupil, Crickboom took part as second violin in the "Quartet Ysaÿe," among other things in giving the debut for Debussy's string quartet, which finds its musical echo in the sonata too. Here you can listen to a musical picture encompassing a day in the life of a musician, from dawn (L'Aurore) all the way to the evening performance at a peasant dance (Danse rustique).

The last of the six sonatas is written in a completely Spanish idiom. It is addressed to an exceptional Spanish violinist, who had already graduated from the Paris Conservatory with the highest honors at the age of 19 years. In concerts, Manuel Quiroga regularly performed works by Ysaÿe, who was thoroughly delighted by his interpretations.

However, Ysaÿe also ends his sonata cycle with a deep bow to one of his great models, the Spanish violinist and composer Pablo de Sarasate, whose style he unmistakably imitates.

The six sonatas represent not only Ysaÿe's legacy to the generation of violinists following him but also serve as a memorial to his great artistic predecessors. Above all, however, they are an homage to the cantabile quality of the violin. It was Ysaÿe's steadfast warning to his pupils that a good violinist—with all due deference to technical aspects—should never forget to allow the violin to sing.

Anna-Barbara Schmidt

Judith Ingolfsson Biographical notes

Winning First Prize at the famous International Violin Competition in Indianapolis in 1998 brought the decisive breakthrough for Judith Ingolfsson: The accolade marked the beginning of her impressive international concert career. Since then she has constantly fulfilled her reputation as an artist with musical maturity, exceptionally good technical skills and charismatic personality.

Judith Ingolfsson appears regularly at the major concert venues throughout the world, including Konzerthaus Berlin, Tokyo Opera City, Kennedy Center in Washington D.C. and Carnegie Hall in New York. Concert tours have taken her throughout the United States as well as to Germany, the Czech Republic, Russia, Japan, Hungary, Iceland, Puerto Rico, Panama and Macao. She regularly appears as a soloist with leading orchestras and renowned conductors such as Wolfgang Sawallisch or Leonard Slatkin.

Judith Ingolfsson completed her music studies with the legendary violinist and teacher, Jascha Brodsky at the Curtis Institute of Music in Philadelphia as well as with David Cerone and Donald Weilerstein at the Cleveland Institute of Music. In addition to the Gold Medal in Indianapolis, she has won numerous prizes and honors, including First Prize at the Concert Artists Guild Competition in New York and Third Prize at the Premio Paganini International Violin Competition in Genoa.

Judith Ingolfsson has been a professor at the Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Stuttgart since October 2008. She plays a 1750 Lorenzo Guadagnini violin.

www.judithingolfsson.com

Vom Spiel der Generationen

Sein Ton war von edler Größe, modulationsfähig in hohem Maße, innerlichen Impulsen gehorchend wie das Pferd einem geübten Reiter, das Vibrato von Unmittelbarkeit, weltenweit entfernt von dem bis dahin noch üblichen, gelegentlichen Beben, die Portamenti neuartig bezaubernd, Fingerfertigkeit und Intonation von Sarasatischer Vollendung [...] Seine Interpretationslust verriet den impulsiven Romantiker, dem es nicht so sehr auf die gestochenen Notenwerte, die toten Buchstaben als deren graphisch nicht wiederzugebenden Geist ankam.“ (Carl Flesch über Eugène Ysaÿe, 1928)

Eugène Ysaÿe gilt als eine Hauptfigur der Musikwelt und einer der größten Geigenvirtuosen um die Wende zum 20. Jahrhundert. Doch er wirkte nicht nur als Virtuose, sondern auch als Komponist. Ysaÿe stammte aus Liège (Belgien), wo die Geigenmusik traditionell beheimatet war. In Paris und Brüssel studierte er bei den Meistern seines Faches: Henri Vieuxtemps und Henryk Wieniawski. Später zählte er selbst zum wesentlichen Kern dieser sogenannten franko-belgischen Violinschule. Seine *Sechs Sonaten für Solovioline op. 27* komponierte Ysaÿe 1923 im Alter von 65 Jahren. Sie gelten als Höhepunkt seines kompositorischen Schaffens und eröffnen, wie es David Oistrach formulierte, „ganz neue Horizonte in der Geschichte der geigerischen Virtuosität“. Souverän setzte sich Ysaÿe über jegliche Konventionen hinweg und öffnete sich den fortschrittlichsten Ideen seiner Zeit – von den Vierteltönen bis zu fünf- und sechsstimmigen Akkorden. Gewidmet sind diese sechs Sonaten sechs großen Geigenvirtuosen der jüngeren Generation. Es waren dies nicht nur namhafte Kollegen, sondern vor allem auch gute Freunde, denen er in Form von musikalischen Charakterzeichnungen seine Hochachtung zollte. Sie alle waren gefragte Solisten auf den großen Bühnen, vor allem in Europa und Amerika, aber auch in Asien und Südamerika. Jeder der Künstler hatte eine andere Herkunft, ein eigenes Profil und einen ganz unverwechselbaren Stil.

Ohne den nachhaltigen Höreindruck, den der ungarische Geiger Joseph Szigeti bei einem Konzert auf Ysaÿe hinterlassen hat, wäre der Sonatenzyklus wohl nie entstanden. Es war die g-moll Solosonate von Johann Sebastian Bach, die Szigeti mit seiner tief durchdringenden und transparenten Interpretationsweise zu Gehör brachte. Diese spürbare Übereinstimmung von Komponisten- und Interpretenansinnen inspirierte Ysaÿe, Werke für Solovioline zu schreiben, die dem Wesen konkreter Musikerpersönlichkeiten entsprechen. Für Szigeti entstand daraufhin eine Sonate, die in ihrer formalen, strengen Konzeption seiner analytisch-intellektuellen Persönlichkeit entgegenkam.

Ein ganz anderes Klangbild trägt die zweite Sonate, gewidmet dem französischen Geiger Jacques Thibaud. Dieser eroberte sein Publikum mit sehr sinnlich gefärbten Interpretationen, die stark von Tongebung- und entfaltung geprägt waren und damit „die seelischen Bereiche seiner Hörer anzusprechen vermochte“ (J.W. Hartnack). Auch diese zweite Sonate lässt auf Ysaÿes Beschäftigung mit Bach schließen. „Alles in allem“, so sagt er, „habe ich Musik durch meine Geige geschrieben und versucht, Bach zu entkommen. Ich gebe zu, dass ich [...] fast alles aufgegeben hätte, da ich mich erdrückt fühlte von diesem Riesen“. Sicher nicht grundlos beginnt Ysaÿe diese Sonate mit einer *Obsession*. Er war besessen von der Idee, sich frei zu komponieren: frei angesichts des Bachschen Vorbildes, frei aber auch angesichts der

Vergänglichkeit. Das gregorianische „dies irae“-Motiv, das den „Tag des Zorns“ besingt und Teil jeder Totenmesse ist, schimmert durch die gesamte Sonate. Der musikalische Gedanke an den Tod führt weiter über die Schwermut (*Malinconia*), den Tanz der Schatten (*Danse des Ombres*) bis hin zu den Furien, die in den Mythologien eng mit dem Totenkult verwoben sind.

In der dritten Sonate, so Ysaÿe, habe er sich ganz seiner Phantasie überlassen. Er ließ sich inspirieren von George Enescu, einem rumänischen Geiger. Die für ihn komponierte Ballade lebt – wie ihre literarische Verwandte – von dramatischer Bewegtheit. Enescus eigene Zerrissenheit findet darin ihren direkten Ausdruck: ein Wanken zwischen den neuen impressionistischen und intellektuellen Einflüssen seiner Pariser Zeit und der musikalisch wilden und zigeunerhaften Tradition seiner rumänischen Heimat.

Der Österreicher Fritz Kreisler war von den sechs Virtuosen wohl der engste Freund Ysaÿes. Die ihm zugeeignete Sonate beschreibt genau jene Art von Charme, die den Wiener Musiker auszeichnete: „Das Abgerundete, die völlige Harmonie und Ausgeglichenheit – aber nicht im Sinne Jupiters, sondern mit einem guten Schuß aphroditisch betörender Sinnlichkeit –, waren das künstlerische Ideal Kreislers“ (J.W. Hartnack). Ein lange Zeit geltendes Prinzip hatte Kreisler seinerzeit gebrochen: das des langen Bogenstrichs. Den Bogen mit kürzeren, aber langsamer geführten und kräftigeren Strichen zu nutzen, war weitaus ökonomischer. Außerdem setzte Kreisler durchschlagend fort, was Ysaÿe vorsichtig begonnen hatte: das Vibrato, nicht nur aus dem Finger, sondern aus dem Handgelenk. Kreislers Ton hatte durch diese Technik etwas berückend Süßes, aber zugleich ausgesprochen Starkes und Handfestes.

Die fünfte Sonate widmete Ysaÿe seinem ehemaligen Schüler und Landsmann Mathieu Crickboom. Als sein Lieblingsschüler war dieser als zweiter Geiger im „Quartet Ysaÿe“ u. a. bei der Uraufführung von Debussys Streichquartett dabei, das musikalisch auch in der Sonate seinen Widerhall findet. Hier mag man einem musikalischen Bild lauschen, das den Bogen um einen Tag im Leben eines Musikers spannt, von der Morgendämmerung (*L'Aurore*) bis zum abendlichen Auftritt beim Bauerntanz (*Danse rustique*).

Ganz dem Spanischen ist die letzte der sechs Sonaten verschrieben. Adressiert ist sie an einen spanischen Ausnahmegeiger, der bereits mit 19 Jahren das Pariser Konservatorium mit der höchsten Auszeichnung absolvierte. Manuel Quiroga trat schon in jungen Jahren regelmäßig mit Werken Ysaÿes in Konzerten auf und dieser zeigte sich überaus begeistert von dessen Interpretation.

Ysaÿe beendet seinen Sonatenzyklus aber zugleich auch mit einer tiefen Verbeugung vor einem seiner großen Vorbilder, dem spanischen Geiger und Komponisten Pablo de Sarasate, dessen Stil er unverkennbar nachahmt.

So sind die sechs Sonaten sowohl ein Vermächtnis Ysaÿes an die ihm nachfolgende Geigergeneration, wie auch eine Reminiszenz an seine großen künstlerischen Vorreiter. Vor allem sind sie aber eine Hommage an die Geige und deren Gesanglichkeit. Es war Ysaÿes stete Mahnung an seine Schüler, dass ein guter Geiger – bei aller Beschäftigung mit den technischen Aspekten – nie vergessen dürfe, die Geige singen zu lassen.

Anna-Barbara Schmidt

Der erste Preis beim renommierten Internationalen Violinwettbewerb in Indianapolis im Jahr 1998 bedeutete für Judith Ingolfsson den endgültigen Durchbruch: Die Auszeichnung markiert den Beginn ihrer beachtlichen internationalen Konzertkarriere. Seither wird sie ihrem Ruf als Künstlerin mit musikalischer Reife, außergewöhnlich guten technischen Fähigkeiten und charismatischem Auftreten stets gerecht.

Judith Ingolfsson spielt regelmäßig auf den großen Bühnen in aller Welt, darunter z. B. das Konzerthaus Berlin, die Tokyo Opera City, das Kennedy Center in Washington D.C. und die Carnegie Hall in New York. Konzerte führten sie bislang fast durch die gesamte USA, nach Deutschland, in die Tschechische Republik, nach Russland, Japan, Ungarn, Island, Puerto Rico, Panama und Macao. Sie arbeitet als Solistin kontinuierlich mit großen Orchestern und namhaften Dirigenten wie Wolfgang Sawallisch oder Leonard Slatkin.

Ihr Musikstudium absolvierte Judith Ingolfsson beim legendären Violinisten und Pädagogen Jascha Brodsky am Curtis Institute of Music in Philadelphia sowie bei David Cerone und Donald Weilerstein am Cleveland Institute of Music. Neben der Goldmedaille in Indianapolis erspielte sie sich zahlreiche Preise und Auszeichnungen, u. a. den ersten Preis bei der *Concert Artists Guild Competition* in New York und den dritten Preis beim internationalen Violinwettbewerb *Premio Paganini* in Genua.

Seit Oktober 2008 ist Judith Ingolfsson Professorin an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Stuttgart. Sie spielt eine Lorenzo-Guadagnini-Violine von 1750.

www.judithingolfsson.com

GENUIN classics GbR
Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn
Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany
Phone: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 50 · Fax: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 55 · mail@genuin.de

Recorded at Großer Lindensaal/Rathaus Markkleeberg, Germany · January 5–7, 2010
Producer/Tonmeister: Michael Silberhorn
Editing: Ursula Seewann, Michael Silberhorn
Violin: Lorenzo-Guadagnini-Violin (1750)

English Translation: Matthew Harris, Ibiza
Booklet Editing: Johanna Brause
Photography: Glenn Ross, Boulder (USA)
Graphic Design: Thorsten Stapel, Münster

Special thanks to Vladimir Stoupel and Alan Alexander Stoupel.

℗ + © 2011 GENUIN classics, Leipzig, Germany
All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring, lending, public performance and broadcasting prohibited.