

**ANTJE WEITHAAS
BACH & YSAÏE**

1

BACH & YSAÏE Vol. I · ANTJE WEITHAAS Violine / Violin solo

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)

Sonate Nr. 1 g-Moll für Violine solo / Sonata No. 1 in G minor for Violin Solo
BWV 1001 (1720)

1	Adagio	04:01
2	Fuga	05:36
3	Siciliana	02:48
4	Presto	03:21

EUGÈNE YSAÏE (1858-1931)

Sonate g-Moll für Violine solo / Sonata in G minor for Violin Solo Op. 27 No. 1 (1923/24)

5	Grave – Lento assai	05:01
6	Fugato – Molto moderato	05:19
7	Allegretto – Poco scherzoso aimabile	04:10
8	Finale con brio – Allegro fermo	03:15

EUGÈNE YSAÏE

Sonate a-Moll für Violine solo / Sonata in A minor for Violin Solo Op. 27 No. 2 (1923)

9	Obsession. Poco vivace	02:48
10	Malinconia. Poco lento	03:03
11	Danse des ombres. Lento	04:04
12	Les Furies. Allegro furioso	02:57

JOHANN SEBASTIAN BACH

Partita Nr. 2 d-Moll / Partita No. 2 in D minor BWV 1004 (1720)

13	Allemanda	04:33
14	Corrente	02:36
15	Sarabanda	04:06
16	Giga	03:56
17	Ciaccona	14:15

Total Time 67:51

Recording: X 2012, Köln, Deutschlandfunk Kammermusiksaal

Executive Producer: Maja Ellmenreich

Recording Producer, Editing, Mastering & Mix: Christoph Franke · Balance Engineer: Michael Morawietz

© + © 2014 Deutschlandradio / Avi-Service for music, Cologne / Germany · All rights reserved
LC 15080 · STEREO · DDD · GEMA · Made in Germany · 42 6008553320 6 · www.avi-music.de

A co production with Deutschlandfunk · www.dradio.de · Liner Notes: Cornelia de Reese

Translations: Stanley Hanks · Design: www.BABELgum.de · Fotos: © Giorgia Bertazzi

Deutschlandfunk

JUGENDEXPERIMENT VERSUS ALTERSWEITSICHT

Es war die Idee von Antje Weithaas, die jeweils sechs Solosonaten, bzw. -partiten von Johann Sebastian Bach und Eugène Ysaÿe gemeinsam einzuspielen. „Die Bachwerke sind einigermaßen bekannt“ sagt sie. „Aber die von Ysaÿe? Er wird immer in die Virtuosen-Ecke gestellt, aber er ist ein ernstzunehmender Komponist!“

1720 ist Johann Sebastian Bach 31 Jahre alt, ein gutbezahlter Hofkomponist. Im malerisch gelegenen Wasserschloss ist Bach fast täglich zu sehen, ausgestattet mit Zierdegen und Tanzschuhen. Der neun Jahre jüngere Herzog Leopold von Anhalt-Köthen liebt die „Klinge-Kunst“; Bach besticht mit seiner Virtuosität auf den Tasten, wie auf der Geige. Dieser hat in der Musik Narrenfreiheit – nur neu muss sie sein – er soll alles ausprobieren. Und so schreibt er, wie es in Reinschrift seine Art ist, höchst sauber und genau Noten auf, die bis heute zu seinen schönsten Autographen zählen: die Solowerke BWV 1001-1006. Auch das private Glück scheint perfekt: ein großes Haus, vier Kinder wachsen heran. Aus dieser Idylle wird Bach gerissen, als er im Juli von einer Reise mit dem Herzog zurückkehrt: es ist die Hiobsbotschaft vom Tod seiner Frau Maria Barbara. Nur „1720“ schreibt Bach auf das Manuskript, und so wissen wir nicht, ob der Zyklus vor oder nach diesem Ereignis vollendet wurde. Ist die berühmte Chaconne (d-Moll-Partita) eine Reaktion auf den Schock? Antje Weithaas mutmaßt: „Das ist der universellste Satz aller Solosonaten.“ Für sie fangen die Werke aber auch ganz andere Stimmungen ein: „Nicht nur Elegisches ist dabei, auch Visionäres. Und das pralle Leben!“

Das pralle Leben hatte Eugène Ysaÿe 1924 bereits erfahren. Alle Facetten eines Musikers hatte der 66jährige auskosten: Studium, Europa-Tour im Orchester des Vaters, Feinschliff bei dem Virtuosen Vieuxtemps, der im Zentrum der franko-belgischen Violinschule stand und damit samtig-volle Klangeleganz lehrte. Ysaÿe

zog weiter und wurde Konzertmeister des Bilsse-Orchesters (später: Berliner Philharmoniker). Der Pianist Arthur Rubinstein lotste ihn aus dem Orchester und reiste mit ihm im Duo. Erst dann wurde Ysaÿe über Nacht berühmt – ein einziges Konzert in Paris machte den 27-Jährigen zum Star (seine Zugabe: Bachs E-Dur-Präludium). Ab sofort galt er in Frankreich als führender Geiger; Komponisten wie Debussy und Saint-Saëns schrieben für ihn. Als Solist schaffte er den Sprung nach Amerika. Schließlich gründete er sein eigenes Quartett, dann ein Orchester – auch als Dirigent wurde er gerühmt. Er kehrte zurück in die Heimat: in Brüssel nahm er eine Professur an und unterrichtete – auch die Königin.

Eine musikalisch bewegte Zeit spiegelt sich in seinem Werk wider: vom Postwagnerianismus über Impressionismus, Historismus – das Ende der Romantik naht. Und mit Blick auf diese Epoche hört er Bachs Solowerke. Sofort ist er inspiriert. Seine Sonaten op. 27 widmet er jeweils einem anderen Geiger – er charakterisiert sie in den Sonaten, zeigt aber auch, wer der jeweilige Wunschinterpret sein soll.

YOUTHFUL EXPERIMENTS VS. MATURE WISDOM

It was Antje Weithaas's own idea to jointly record Johann Sebastian Bach's six sonatas and partitas for solo violin in conjunction with Eugène Ysaÿe's six solo violin sonatas. "The works by Bach are rather well-known", she remarks. "But what about the Ysaÿe sonatas? Ysaÿe is invariably shoved into the virtuoso corner, but as a composer he is to be taken quite seriously!"

In 1720, Bach was thirty-one years old, a well-paid composer at the court of Köthen. The principality's moated castle was located in idyllic surroundings, and Bach could be seen there almost on a daily basis, in full attire including a decorative dagger and dancing shoes. Bach's employer Prince Leopold was nine years younger, and he loved the "art of sounding", as he called it. Here, Bach could marvel his audience as a virtuoso on the keyboard and on the violin, free to do as he pleased. Like a kind of musical court jester, he was allowed to try out anything as long as it was new. Köthen is where he wrote some of his manuscripts featuring the most gorgeous calligraphy – great works of music in utterly clean, precise notation. These included the solo violin works, BWV 1001 to 1006. Bach's family life also seemed picture-perfect: four children, a large house. But in July 1720, returning from travels with the prince, he was torn out of his idyll with the horrible news that his wife Maria Barbara had passed away. On the manuscript he only wrote "1720", therefore we cannot know if he completed the cycle before or after that tragic event. Might the famous Chaconne in D Minor be a reflection of the shock? Antje Weithaas dares to differ: "The Chaconne is the most universally valid movement in any solo sonata ever." As she points out, these works evoke many other moods as well: "In the solo works we not only find elegiac moments, but also ecstatic visions. And life in all its intensity!"

By 1924, Eugene Ysaÿe had certainly seen much of life's intensity. Having reached the age of 66, he had experienced every imaginable facet of a musician's life. After music studies and a European tour with his father's orchestra, he had been able to hone his craft with violin virtuoso Henri Vieuxtemps, the core figure in the Franco-Belgian school of violin playing, who demanded an elegant, velvety, full sonority. Ysaÿe went on to become the concertmaster of the Bilse Orchestra, which would later turn into the Berlin Philharmonic. Pianist Arthur Rubinstein plucked him out of the orchestra and started touring with him. Ysaÿe became an overnight sensation: one single recital in Paris at the age of 27 made him into a star (Bach's Prelude in E Major was the encore). He was immediately hailed as the leading violinist in France: composers of the likes of Debussy and Saint-Saëns wrote new works for him to première. His solo career took him across the Atlantic to the US. He ended up founding his own quartet, then his own orchestra, and was hailed as a conductor. He returned to Belgium, his home country, accepted a post as professor in Brussels and even gave lessons to the Belgian Queen.

Ysaÿe's works also reflect an age of upheaval. Their post-Wagnerian, Impressionist or Neo-Classical style signals that the Age of Romanticism was clearly drawing to a close. Listening to Bach's solo violin works with the ears of his own times, he felt immediately inspired. Ysaÿe dedicated each of his six sonatas op.27 to a different fellow-violinist. Each one of them is characterized in the music, but Ysaÿe was also hinting at whom he would regard as the ideal interpreter for each sonata.

BACH – YSAÏE Vol. I

Von Eugène Ysaÿes Sohn wissen wir, dass sein Vater mit der Komposition der Sonaten begann, als er den deutlich jüngeren Geiger Joseph Szigeti 1923 in Brüssel Bach spielen hörte. Ysaÿe entschied sich bei seiner Sonate op. 27 Nr. 1 für g-Moll. „Damit folgte er dem Vorbild Bachs, denn seine erste Sonate steht auch in dieser Tonart.“ Antje Weithaas sieht viele Parallelen zu Bachs Sonate für Violine solo Nr. 1, BWV 1001: „Die Struktur ist ähnlich. Ysaÿe schreibt über seinen ersten Satz *Lento maestoso*, was durchaus Präludium-Charakter hat. Der zweite Satz ist ebenfalls eine Fuge. Der dritte ist bei Bach elegant und poetisch – das finde ich auch bei Ysaÿe, auch wenn er einen impressionistisch ausgeleuchtet Weg geht. Dieses Schweben ist faszinierend!“ Mit Blick auf die jeweils vierten Sätze sagt sie: „Beide schreiben hier hoch virtuos, mit Doppelgriffen und figurativem Beiwerk – für diese Brücken gibt es natürlich keinen Beweis. Trotzdem bin ich mir sicher, dass es dieses Nachdenken darüber gegeben hat.“

Die Fugen sind bei beiden Komponisten eine Herausforderung: Doppel- und Mehrfachgriffe sind hier verlangt – und das bei einem eigentlich einstimmigen Melodieinstrument. „Die Töne sind übereinander notiert, so wie es der Komponist meinte - aber nicht, wie sie auszuführen sind. Wir können nur mutmaßen, da die Ausführungstradition verloren ist.“ Der Geigerin geht es darum, das Ohr des Hörers auf die richtige Stimme zu lenken. „Wenn eine wichtige Stimme beginnt, möchte ich, dass der Hörer auch dabei bleibt. Und das schafft dann eine Suggestion von Zusammenklang, von dieser Polyphonie. Und trotz ihrer Schwierigkeit soll alles leicht erscheinen.“

Sooft die Geigerin die Stücke spielt, falsche Gewohnheit kommt nicht auf. „Ich entdecke ständig etwas Neues; erst beim Spiel entscheide ich: Wie breche ich die Akkorde, welchen Ton hebe ich darin hervor, wie schnell führe ich die Töne aus?“

Stichwort „Historische Aufführungspraxis“: Hatte Bach doch einen völlig anderen, weniger stark gespannten Bogen, mit dem sich ein akkordisches Spiel sogar annähernd realisieren ließ. „Ich spiele keine historischen Instrumente, habe mich aber intensiv damit beschäftigt. Mir geht es darum, die Rhetorik, die Artikulation deutlich zu machen und das versuche ich eben mit einem modernen Instrument. Die klangliche Bandbreite ist darauf breiter – und das ist kein Nachteil.“

Für seinen Freund Jacques Thibaud komponierte Ysaÿe die Violinsonate op. 27 Nr. 2. Thibaud wohnte zeitweise bei ihm und seiner Frau, er lieh ihm sogar seine wertvollen Instrumente.

„Der zweiten Sonate von Ysaÿe habe ich nicht die E-Dur-Partita von Bach gegenübergestellt, obwohl diese ständig zitiert wird.“ Das wäre Antje Weithaas zu offensichtlich gewesen. Sie entschied sich für die d-Moll Partita, BWV 1004. „Der innere Zusammenhang war mir wichtig: die Beschäftigung mit dem Thema Tod.“ In der d-Moll-Partita ist die groß angelegte Chaconne zu finden, die für Weithaas eine kompositorische Verarbeitung einer emotionalen Extremerfahrung offenbart – den Tod von Bachs Frau Maria Barbara? Und bei Ysaÿe wird in der zweiten Sonate das Thema Tod direkt angesprochen, etwa im Titel *Tanz der Schatten*. Im ersten Satz *Obsession* findet sich eine manische Vision: ständig erklingt Bachs E-Dur-Partita. Es ist überliefert, dass Thibeau dieses Stück oft als Zugabe gespielt habe. „Es ist wie ein Ohrwurm, den Ysaÿe brutal zerstört, so wie auch das andere Zitat im Satz, das *Dies Irae*, das immer derb zerbricht.“ Den zweiten Satz *Melancholia* wie auch den dritten sieht die Geigerin ganz im Zeichen der Trauer. „Und dann folgen ‚Die Furien‘! Hier werden alle geigerischen Register gezogen. Und doch ist das für mich ein ernster, abgründiger Blick auf die Welt. Aber ich sollte das nicht so detailliert darlegen, weil es für jeden Hörer eine spannende Reise sein soll – mit ganz anderen Assoziationen.“

BACH – YSAÏE Vol. I

Eugène Ysaÿe's son relates that his father started composing the solo violin sonatas when he heard Joseph Szigeti, a violinist quite younger than he, play Bach in Brussels in 1923. For *Sonata Op. 27 No. 1* he chose the key of G Minor. "He was following the example of Bach, whose first sonata is in the same key". Antje Weithaas sees many parallels with Bach's *Sonata No. 1 for Solo Violin, BWV 1001*: "The works have similar structures. For his first movement Ysaÿe chose the heading *Lento maestoso*, evoking the mood of a *prélude*. The second movement is a fugue, just as in Bach. Bach's next movement is elegant and poetic, something I likewise find in Ysaÿe when he chooses paths tinged with Impressionism. Such a fascinating to-and-fro!" Regarding the respective fourth movements, she adds: "Both composers wrote technically challenging pieces featuring double stops and ornamental figurations. Although there is no proof for such connections, I'm quite certain that Ysaÿe had them in mind."

The fugues, in each case, represent quite a challenge. Each composer demands double and multiple stops from an instrument normally designed to play one part at a time. "The notes are written directly on top of one another, as the composer must have imagined them in his head, but not in the way they are to be executed. Since the performance tradition has not survived, we can only make guesses." Weithaas would like to direct the listener's ear to the most important part at any given moment. "When an important part begins, I would like the listener to go on following it. This gives an aural impression simultaneity, of polyphony. In spite of that difficulty, it is always supposed to sound effortless."

No matter how often she has played these pieces, Weithaas never lets herself fall into a rut. "In these works I always find myself discovering something new, which I decide to emphasize – or not – at the moment of performance. How should I break up the chords, which of their notes should I emphasize, how rapidly should the notes be played?"

A certain performance practice tradition suggests that Bach must have used an entirely different bow, much less taut than ours, allowing the performer to play chords in a more simultaneous fashion. Weithaas muses: "I don't play on historical instruments, but I've dealt thoroughly with the subject. What I find most important is the rhetorical aspect, the attempt to articulate as clearly as possible. I've chosen to try to achieve this on a modern instrument, which is at no disadvantage since it is capable of producing a wider array of sonorities."

Ysaÿe wrote *Violin Sonata Op. 27, No. 2* for his friend Jacques Thibaud, who lived for a while at the home of the Ysaÿes; the composer even lent him several of his valuable instruments to play on.

"I've chosen not to feature Ysaÿe's Second Sonata in conjunction with Bach's *Partita in E Major*, although Ysaÿe quotes it on several occasions.", Weithaas cautions. As far as she is concerned, it would have been too obvious. Instead, she has chosen to feature Bach's *Partita in D Minor, BWV 1004*. "I was keen on revealing a deep connection between these works: both deal with the subject of death." The D Minor *Partita* contains the monumental *Chaconne*, which Weithaas views as the musical treatment of an extreme emotional experience. Could it be the death of Bach's wife Maria Barbara?

Ysaÿe, on the other hand, addresses the subject of death explicitly, for instance in his work's title, *Dance of the Shades*. The first movement, *Obsession*, paints a manic vision, constantly citing the *Prelude* to Bach's *Partita in E Major*. It is known that Thibaud often played it as an encore. "It's like a catchy tune that Ysaÿe is intent on destroying – just like the other quote in this same movement, the *Dies Irae*, which repeatedly crumbles apart." Weithaas views the second movement *Melancholia*, as well as the third, as pervaded by the act of mourning. "Then we hear the 'Furies'! At that point the violinist is required to go full throttle. But the same fourth movement also reveals a dark, grim view of the world. I shall avoid going into further detail, however, since each listener should embark on an exciting journey, imagining a series of thoroughly different associations."

ANTJE WEITHAAS Geige

„Antje Weithaas gehört zu den großen Geigerinnen unserer Zeit.“ FonoForum

Eine bessere Botschafterin der Musik als Antje Weithaas kann man sich kaum denken. Immer stehen bei ihr die Musik und deren Vermittlung im Vordergrund. Und so gehört sie heute zu den gefragtesten Solistinnen und Kammermusikerinnen ihrer Generation. Ihr weitgefächertes Konzertrepertoire beinhaltet neben den großen Konzerten Mozarts, Beethovens und Schumanns sowie Klassikern der Moderne wie Schostakowitsch, Prokofieff, Hartmann und Ligeti auch selten gespielte Violinkonzerte wie die von Korngold, Schoeck und Gubaidulina.

Engagements führten sie zu renommierten deutschen und ausländischen Klangkörpern sowie zu zahlreichen internationalen Spitzenorchestern wie Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony, Philharmonia Orchestra, BBC Symphony und zu den führenden Orchestern der Niederlande, Skandinaviens und Asiens. Zu ihren Partnern am Dirigentenpult zählten dabei Künstler wie Vladimir Ashkenazy, Sir Neville Marriner, Yuri Temirkanov, Yakov Kreizberg, Sakari Oramo und Carlos Kalmar. Als künstlerische Leiterin der Camerata Bern arbeitet sie unter anderem mit Xavier de Maistre, Alexander Lonquich u.a.. Bei der Mozartwoche Salzburg spielte sie u.a. mit Leif Ove Andsnes, Lars Vogt, Kim Kashkashian, Nicolas Altstaedt und Jörg Widmann.

Mit befreundeten Musiker-Kollegen wie den Geschwistern Tetzlaff, Clemens Hagen, Silke Avenhaus, Sharon Kam oder Lars Vogt spielt sie in wechselnden Formationen Kammermusik. Ein besonderer Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Arbeit mit dem Arcanto Quartett mit dem Geiger Daniel Sepec, der Bratscherin Tabea Zimmermann und dem Cellisten Jean-Guihen Queyras. Mit Silke Avenhaus hat Antje Weithaas bei CAvi-music

zudem mehrere hochgelobte Aufnahmen mit Violinsonaten von Brahms, Mendelssohn, Schubert, Saint-Saëns, Ravel, Fauré, Dvořák und Suk veröffentlicht, 2012 erschien eine Beethoven CD mit der Camerata Bern auch bei CAvi-music.

Mit viereinhalb Jahren begann Antje Weithaas mit dem Geigenspiel und studierte später an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin bei Professor Werner Scholz. Sie gewann 1987 den Kreisler-Wettbewerb in Graz, 1988 den Bach-Wettbewerb in Leipzig sowie 1991 den Internationalen Joseph-Joachim-Violin-Wettbewerb in Hannover. Große Musikalität, Disziplin und Freude am Musizieren setzt sie auch bei ihren Schülern voraus – einige Jahre war Antje Weithaas Professorin an der Berliner Universität der Künste, 2004 wechselte sie an die Hochschule für Musik Hanns Eisler. Antje Weithaas spielt ein Instrument von Peter Greiner aus dem Jahr 2001.

ANTJE WEITHAAS Violin

„Antje Weithaas counts among the great violinists of our time.“ FonoForum

It is hardly possible to imagine a better advocate of music than Antje Weithaas. The art of the music itself and its communication are always her main focus. Today, she is one of the most sought-after soloists and chamber musicians of her generation. Her wide range of repertoire includes the great concertos by Mozart, Beethoven and Schumann and modern classics by Shostakovich, Prokofiev, Ligeti and Gubaidulina, but also rarities such as the violin concertos by Korngold, Hartmann and Schoeck.

Antje Weithaas has been invited to perform with leading German and European orchestras as well as with numerous major international orchestras including the Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony, Philharmonia Orchestra, BBC Symphony and the leading orchestras of the Netherlands, Scandinavia and Asia. She has worked with such renowned conductors as Vladimir Ashkenazy, Sir Neville Marriner, Yuri Temirkanov, Yakov Kreizberg, Sakari Oramo, and Carlos Kalmar. Currently she is artistic director of the Camerata Bern, working among others, with Xavier de Maestro and Alexander Lonquich; Concerts at the Mozart Week in Salzburg with Leif Ove Andsnes, Lars Vogt, Kim Kashkashian, Nicolas Altstaedt and Jörg Widmann among others.

Antje Weithaas is particularly active in the chamber music field with musical partners such as Christian and Tanja Tetzlaff, Clemens Hagen, Silke Avenhaus, Sharon Kam and Lars Vogt. The Arcanto Quartet, with violinist Daniel Sepec, violist Tabea Zimmermann and cellist Jean-Guihen Queyras, continues to be a special focus for Antje Weithaas' chamber music activities. She has also recorded several highly praised discs by

Brahms, Mendelssohn, Schubert, Saint-Saëns, Ravel, Fauré, Dvořak and Suk with Silke Avenhaus and by Beethoven with the Camerata Bern on the CAvi-music label.

Antje Weithaas began playing the violin at the age of four and later studied at the Hochschule für Musik “Hanns Eisler“ Berlin with Professor Werner Scholz. In 1987, she was the winner of the Kreisler Competition in Graz, and went on to win the Bach Competition in Leipzig in 1988 and the International Violin Competition in Hannover in 1991. After having taught at the Universität der Künste Berlin, Antje Weithaas became professor at the Hochschule für Musik “Hanns Eisler“ in 2004. Her violin was built by Peter Greiner in 2001.

© + © 2014 Deutschlandradio / Avi-Service for music, Cologne/Germany · All rights reserved · LC 15080 · STEREO · GEMA · DDD · Made in Germany · www.avi-music.de

JOHANN SEBASTIAN BACH
Sonata in G minor BWV 1001
EUGÈNE YSAÏE
Sonatas Op. 27 No. 1 & 2
JOHANN SEBASTIAN BACH
Partita No. 2 BWV 1004 "Ciaccona"
ANTJE WEITHAAS
Violin solo

A co production with **Deutschlandfunk**

www.dradio.de