



Felix Mendelssohn

Arr. Ferdinand David

Lieder ohne Worte

MICHAEL BARENBOIM NATALIA PEGARKOVA-BARENBOIM



LINN

MENU

TRACKLIST

ENGLISH

DEUTSCH

BIOGRAPHIES



Lieder ohne Worte

Felix Mendelssohn (1809–1847)
arranged by **Ferdinand David** (1810–1873)

MICHAEL BARENBOIM violin

NATALIA PEGARKOVA-BARENBOIM piano

Lieder ohne Worte, Erstes Heft Op. 19

1. Andante con moto 2:42
2. Molto allegro e vivace 2:40
3. Moderato 2:35
4. Venetianisches Gondellied: Andante con moto 1:58

Lieder ohne Worte, Zweites Heft Op. 30

5. Andante espressivo 3:24
6. Allegro di molto 2:10
7. Adagio ma non troppo 2:27
8. Agitato e con fuoco 2:40
9. Venetianisches Gondellied: Allegretto tranquillo 2:48

Lieder ohne Worte, Drittes Heft Op. 38

10. Con moto 2:23
11. Allegro non troppo 1:56
12. Presto e molto vivace 2:34
13. Agitato 2:27
14. Duetto: Andante con moto 4:09

Lieder ohne Worte, Viertes Heft Op. 53

15. Andante con moto 2:51
16. Allegro non troppo 2:06
17. Presto agitato 3:03

- 18. Adagio 2:43
- 19. Volkslied: Allegro con fuoco 2:48
- 20. Allegro molto vivace 3:47

Lieder ohne Worte, Fünftes Heft Op. 62

- 21. Andante espressivo 1:52
- 22. Allegro con fuoco 1:46
- 23. Allegro con anima 1:35
- 24. Allegretto grazioso 2:24

Lieder ohne Worte, Sechstes Heft Op. 67

- 25. Andante 1:57
- 26. Allegro leggiero 2:00
- 27. Presto 2:06
- 28. Allegretto non troppo 2:07

Lieder ohne Worte, Siebentes Heft Op. 85

- 29. Andante espressivo 1:59
- 30. Presto 2:06
- 31. Andante sostenuto 2:53
- 32. Allegretto con moto 2:12

Total Running Time 79:19

Felix Mendelssohn and Ferdinand David

The violinist and composer Ferdinand David is hardly known today – and if his name is mentioned at all, it is as the dedicatee of Felix Mendelssohn Bartholdy’s famous Violin Concerto Op. 64. Mendelssohn’s and David’s paths had already crossed several times before they were to meet in person, as David, the son of a Jewish merchant, was born in the same house in Hamburg as Mendelssohn, but one year later. Like Mendelssohn, he too had a father who encouraged his children’s artistic talents: David’s talent was for the violin. He went to Kassel at the age of thirteen to study with the famous violinist and composer Louis Spohr – and Mendelssohn, also aged thirteen, had visited Spohr one year earlier (1822) and played for him. The fifteen-year-old David embarked on a concert tour in 1825 that took him to Berlin, where he was warmly welcomed into the Mendelssohn Bartholdy home. David, encouraged by Mendelssohn, moved to Berlin the following year, where he found employment as a violinist at the Königstädtisches Theater; from that moment onwards he was accepted into the small circle of Fanny and Felix Mendelssohn’s closest friends. Their careers led them initially in different directions from 1829: David accepted a position in Dorpat (now Tartu in modern Estonia), and Mendelssohn travelled through Europe, became music director in Düsseldorf and then came to Leipzig in 1835 as *Gewandhauskapellmeister*. Mendelssohn brought David into the Gewandhaus Orchestra as concertmaster in 1836. He wrote to a mutual friend shortly after David took up his post: ‘Do you still remember little David [...] he is here now, but tall and has become a solid and good musician [...] his fresh mood and his beautiful violin tone, which is very reminiscent of Rietz,

have been quite comforting and pleasant to me in my recent time here, and we have often thought of old times in the garden, with Sunday music and the newspaper in the garden.'

Mendelssohn was receiving violin lessons from the violinist Eduard Rietz at almost the same time that he had commenced composition lessons with Carl Friedrich Zelter in 1819. Their initial teacher-pupil relationship soon developed into a warm friendship that also left its mark on Mendelssohn's work. Rietz's death in 1832 meant that Mendelssohn had lost a confidant and friend; David was to fill that gap. As Mendelssohn wrote to his friend Carl Klingemann in the spring of 1839: 'He is a kind, good, honest man, an excellent artist, and one of the few who cares about a cause, rather than a person [...] If you want to know about me and my life, no one can tell you better than David, whom I see almost daily, who sits across from me at all my musical performances here, and who is equally important and dear to me as a friend and as a violinist while I remain here.'

In addition to the regular Gewandhaus concerts, David had founded a successful series of chamber music with Mendelssohn, with the result that his own compositions found their way into the repertoire of the Gewandhaus. Mendelssohn, knowing that David was an experienced pedagogue, also engaged him for his newly founded conservatory. David and Mendelssohn also made music together in domestic settings at regular soirées and musical morning entertainments, presenting their latest compositions and trying out their effects. On one such occasion David heard Mendelssohn's Cello Sonata Op. 45. Without further ado – and with Mendelssohn's consent – he arranged the cello part for violin, which was subsequently published at the same time as the original instrumentation. David played his arrangement of the Sonata Op. 45

during his first concert tour to England, which was received extremely well; he even stated: 'The cello sonata makes a much better effect with the violin'. In addition to musical activities, Mendelssohn went for 'many an afternoon walk with David to a village, where we drink coffee and play billiards'. Whenever they were apart, they exchanged numerous heartfelt and humorous letters in which they shared all aspects of life. Once Mendelssohn's contract in Berlin had come to an end in the late summer of 1845, he moved back to Leipzig, to the first floor of Königstraße 5 (today the Mendelssohn House), where he and David resumed living in the same house. David, as he often stressed, felt that Mendelssohn was the best friend one could have in the world.

Some twenty-three years after Mendelssohn's death, David published arrangements for violin and piano of piano pieces that are inseparably linked to the composer: the Songs without Words (*Lieder ohne Worte*). A musical game between Mendelssohn and his older sister Fanny Hensel had most probably led to the emergence of this genre, as they had arranged songs into piano pieces to pass the time during their childhood. Mendelssohn gave his sister a piano piece for her twenty-third birthday, which he entered into her music album with the title *Lied*; it was to be the first of Mendelssohn's *Lieder ohne Worte*.

Mendelssohn composed more Songs without Words during his journeys to England, Italy, and France between 1829 and 1832; he selected six of these for publication, his first volume of such works and which appeared as Op. 19 in England, Germany, and France. Five more volumes followed during Mendelssohn's lifetime, and two more posthumously. Mendelssohn's concept that the wordless songs transcended any possible text stands in sharp contrast to the musical playfulness between brother and sister. Mendelssohn

vehemently resisted all efforts to provide words for these piano pieces with their singing line, their almost inexhaustible inventiveness, masterful variety and magnificent timbres, as he explained in a letter to Marc-André Souchay dated 15 October 1842: ‘If you ask me what I was thinking, I will say: just the song as it stands there on the page. And even if I had a certain word or words in mind for one or the other piece, I cannot express them to another person, because words do not mean to one person what they mean to another, because only the song itself can say the same thing and awaken the same emotions in one person as it does in another – emotions, however, that are not expressed in the same words.’

As he had already done with the two cello sonatas Op. 45 and 58, David most probably wanted to expand the violin repertoire with works by Mendelssohn. David, who was a strict preserver of his friend’s art, probably considered it legitimate to arrange Mendelssohn’s *Lieder ohne Worte*, since Mendelssohn had himself composed a song without words for cello and piano for the cellist Lise Cristiani as late as 1847. Above all else, David’s arrangements always remained true to Mendelssohn’s musical aesthetic.

© **Juliane Baumgart-Streibert, 2024**

English translation: Peter Lockwood, 2024

und Ferdinand David

Der Violinist und Komponist Ferdinand David ist heute kaum noch bekannt. Falls überhaupt, wird er als Widmungsträger des berühmten Violinkonzertes op. 64 von Felix Mendelssohn Bartholdy genannt. Die Wege von Mendelssohn und David kreuzten sich bereits mehrfach, bevor sie sich persönlich kennen lernten. David kam ein Jahr nach Mendelssohn im selben Haus in Hamburg als Sohn eines jüdischen Kaufmanns zur Welt. Wie Mendelssohn hatte er einen Vater, der die künstlerischen Anlagen seiner Kinder förderte. Davids Neigung gehörte der Violine. Mit dreizehn Jahren ging er zu dem berühmten Geiger und Komponisten Louis Spohr nach Kassel – ein Jahr zuvor (1822) hatte der ebenfalls dreizehn Jahre zählende Mendelssohn Spohr besucht und mit ihm musiziert. 1825 trat der fünfzehnjährige David eine Konzertreise an, die ihn auch nach Berlin führte. Dort wurde er herzlich im Haus der Familie Mendelssohn Bartholdy aufgenommen. Ein Jahr später zog David – von Mendelssohn ermuntert – nach Berlin, fand eine Anstellung als Geiger am Königstädtischen Theater und gehörte von da an zum engen Freundeskreis der Mendelssohn-Geschwister. Ab 1829 gingen beide zunächst geographisch entgegengesetzte Wege: David nahm eine Anstellung in Dorpat (heute Tartu) an. Mendelssohn reiste durch Europa, wurde Musikdirektor in Düsseldorf und kam 1835 als Gewandhauskapellmeister nach Leipzig. 1836 holte Mendelssohn David als Konzertmeister an das Gewandhausorchester: „Erinnerst Du Dich noch des kleinen David ..., er ist jetzt hier, aber groß und ein fester, guter Musiker geworden ... der mir mit seiner frischen Laune, und seinem schönen Geigenton, der sehr an Rietz erinnert, in der letzten Zeit hier recht tröstlich

und angenehm gewesen, und wir haben oft alter Zeiten in dem Garten, bei den Sonntagsmusiken und der Gartenzeitung gedacht“, schrieb Mendelssohn kurz nach Davids Amtsantritt an einen gemeinsamen Freund.

Fast zeitgleich mit Beginn des Kompositionsunterrichts bei Carl Friedrich Zelter im Jahr 1819 hatte Mendelssohn Violinunterricht bei dem Geiger Eduard Rietz erhalten. Schon bald wurde aus der anfänglichen Lehrer-Schüler-Beziehung eine herzliche Freundschaft, die auch im Werk Mendelssohns Spuren hinterließ. Ferdinand David füllte als Vertrauter und Künstler die große Lücke, die durch den Tod von Eduard Rietz im Jahr 1832 entstanden war: „Er ist ein lieber, braver, redlicher Mensch, ein ausgezeichnete Künstler, und einer von den wenigen dem es um eine Sache, nicht um eine Person zu thun ist.“ An seinen Freund Carl Klingemann schrieb Mendelssohn im Frühjahr 1839: „Willst Du von mir und meinem Leben wissen, so kann Dir niemand besser davon sagen als David den ich fast täglich sehe, der bei allen meinen hiesigen Musikaufführungen mir gegenübersteht, und der mir als Freund und als Vorgeiger gleich wichtig und lieb für meinen hiesigen Aufenthalt ist.“

Neben den regulären Gewandhauskonzerten begründete David zusammen mit Mendelssohn eine sehr erfolgreiche Reihe mit Kammermusik, seine Kompositionen fanden Eingang in das Repertoire des Gewandhauses und als erfahrenen Pädagogen engagierte Mendelssohn ihn für sein neugegründetes Konservatorium. Gemeinsam musizierten David und Mendelssohn auch im häuslichen Rahmen bei regelmäßig stattfindenden Soireen und musikalischen Morgenunterhaltungen, wo die neusten Kompositionen vorgestellt und deren Wirkung getestet wurde. Bei einer solchen Gelegenheit hörte David Mendelssohns Cellosone op. 45. Kurzerhand – mit Mendelssohns Einverständnis – bearbeitete er die Cellostimme für Violine, die dann zeitgleich

mit der Originalbesetzung veröffentlicht wurde. Während seiner ersten Konzertreise nach England spielte David sein Arrangement der Sonate op. 45, das sehr gut aufgenommen wurde, und er befand sogar: „Die Cello-Sonate macht viel mehr Glück mit Violine.“ Neben den musikalischen Aktivitäten ging Mendelssohn mit David „viel Nachmittags spazieren, auf ein Dorf, da trinken wir Kaffee und spielen Billard dazu“. Während Zeiten der räumlichen Trennung wurden zahlreiche, herzliche, an allen Lebenslagen teilnehmende und launige Briefe gewechselt. Nach seinem beruflichen Intermezzo in Berlin zog Mendelssohn im Spätsommer 1845 zurück nach Leipzig in die erste Etage in der Königstraße 5 (heute Mendelssohn-Haus) und das gemeinsame Miteinander wurde wieder aufgenommen. Für David war Mendelssohn der beste Freund, den man auf der Welt haben könne, wie er häufig betonte.

23 Jahre nach Mendelssohns Tod gab David Bearbeitungen für Violine und Klavier von jenen Klavierstücken seines Freundes heraus, die untrennbar mit Mendelssohn verbunden sind: die *Lieder ohne Worte*. Es war ein musikalisches Spiel zwischen Mendelssohn und seiner älteren Schwester Fanny Hensel, das wohl zum Entstehen dieses Genres führte. In ihrer Kindheit hatten sie zum Zeitvertreib Lieder zu Klavierstücken arrangiert. Zum 23. Geburtstag schenkte Mendelssohn seiner Schwester eine Klavierkomposition, die er mit dem Titel *Lied* in ihr Notenalbum eintrug und die als erstes *Lied ohne Worte* Mendelssohns überliefert ist.

Während Mendelssohns Reisen zwischen 1829 und 1832 nach England, Italien und Frankreich komponierte er weitere *Lieder ohne Worte*, von denen er sechs für seine erste Publikation dieser Art auswählte, die als Opus 19 in England, Deutschland und Frankreich erschien. Fünf Hefte folgten, zwei weitere wurden posthum veröffentlicht. Im Gegensatz aber zu der musikalischen

Spielerei der Geschwister stand Mendelssohns kompositorische Idee jenseits der Sprache. Alle Bemühungen, die kantablen Klavierstücke von geradezu unerschöpflichem Einfallsreichtum, meisterhafter Vielfalt und herrlichen Klangfarben mit Worten in Verbindung zu bringen, wehrte Mendelssohn vehement ab: „Fragen Sie mich, was ich mir dabei gedacht habe, so sage ich: gerade das Lied, wie es da steht. Und habe ich bei dem einen oder dem andern auch ein bestimmtes Wort oder bestimmte Worte im Sinne gehabt, so kann ich die doch keinem andern Menschen aussprechen, weil dem einen das Wort nicht heißt, was es dem andern heißt, weil nur das Lied dem einen dasselbe sagen, dasselbe Gefühl in ihm erwecken kann, wie im andern – ein Gefühl, das sich aber nicht durch dieselben Worte ausspricht“, erklärte Mendelssohn in seinem Brief an Marc André Souchay am 15. Oktober 1842.

David hatte wohl wie schon bei den beiden Cellosonaten op. 45 und 58 das Violinrepertoire mit Werken Mendelssohns vergrößern wollen. Mendelssohns Klavierlieder zu bearbeiten, hielt David, der ein strenger Bewahrer der Kunst seines Freundes war, wohl deshalb auch für legitim, da Mendelssohn noch 1847 für die Cellistin Lise Cristiani ein *Lied ohne Worte* für Violoncello und Klavier komponierte. Aber vor allem blieb David mit seinen Arrangements Mendelssohns musikästhetischem Konzept treu.



MICHAEL BARENBOIM violin

‘When you create a beautiful sound, you know all the hard work was worth it.’ With these words, Michael Barenboim (born in 1985) sums up the path he has pursued as an artist. Michael Barenboim’s 2011 performance of Schoenberg’s Violin Concerto with Pierre Boulez in the Cologne Philharmonie was the beginning of a remarkable career. Following this celebrated debut, Barenboim has since performed with the Vienna Philharmonic under Daniel Barenboim, Chicago Symphony Orchestra under Asher Fisch, Israel Philharmonic Orchestra under Zubin Mehta, Berliner Philharmoniker under Vasily Petrenko and Los Angeles Philharmonic under Gustavo Dudamel. He regularly gives solo recitals in the world’s most prestigious venues and concert series, such as Wigmore Hall in London, Elbphilharmonie in Hamburg, Sydney Opera House, Teatro di San Carlo in Naples and Lucerne Festival.

Barenboim has premiered numerous new works by composers such as Jörg Widmann, Kareem Roustom and many others. He is a professor for violin and chamber music at the Barenboim-Said Akademie in Berlin, and has since 2020 been the academy’s Dean. In addition, he founded the West-Eastern Divan Ensemble that draws its members from the world renowned orchestra. This ensemble has toured the US and Europe playing in famous halls such as Carnegie Hall, Pierre Boulez Saal, Konzerthaus Vienna and Herkulesaal. His past solo albums are a testament to his musical imagination involving pieces from a wide range of styles and eras, such as works by Bach, Bartók and Boulez for Accentus Music.

For Deutsche Grammophon he recorded Mozart’s and Beethoven’s complete piano trios with Kian Soltani and Daniel Barenboim.

NATALIA PEGARKOVA-BARENBOIM piano

Natalia Pegarkova-Barenboim, an award-winning pianist, is renowned for her remarkable solo performances and her passion for chamber music. She is based in Berlin and often collaborates with renowned musicians such as Michael Barenboim and Daniel Hope on stage. Her repertoire is varied, stretching from the early eighteenth century to the music of today, with a strong focus on the Classical and Romantic era.

Pegarkova-Barenboim completed her studies with distinction at the Gnessin State Music College in Moscow and pursued further studies at the Rostock University of Music and Theatre as well as the Folkwang University of the Arts in Essen, Germany. She was awarded first prize of the prestigious Concorso Internazionale Valsesia Musica Juniors 2006 Premio Monterosa-Kawai (Italy). Throughout her career, Pegarkova-Barenboim has performed with numerous chamber ensembles, including the Junge Münchner Philharmonie, Junge Deutsche Philharmonie and the Berlin Chamber Orchestra. She has also participated in various international music festivals held in France, Hungary, Belgium, Spain, Greece, and Norway. In 2019, she co-founded the Primevère song duo with soprano Sofia Livotov, which focuses on music by female composers and artist couples. Pegarkova-Barenboim's first solo piano recording has been released on Oradek Records in 2024.

Next to her performing career, Pegarkova-Barenboim is passionate about music education and has been working on a project to bring classical music and literature to music schools in Berlin. She has taught music theory and piano lessons as part of a pilot project 'musikalische Schule', incorporating music education in the curriculum of primary schools. During the pandemic, she has written a children's book named 'Why music?' that motivates children to take up musical instruments.



Recorded in Maison de France, Berlin, Germany,
on 17–18 October 2022

Recording Producer & Engineer

Philip Hobbs

Post-production

Julia Thomas

Label Manager

Timothée van der Stegen

Design

© Valérie Lagarde

Cover Image

© Natalia Jansen

Photos

© VirVeraPhotography (p. 2)

© Neda Navaee (p. 14)

© Natalia Jansen (p. 17)



Mendelssohn Haus
Leipzig

Wir danken dem Mendelssohn-Haus Leipzig
für die freundliche Unterstützung



LINN

*out*here
M U S I C

FOR EVEN MORE GREAT MUSIC VISIT LINNRECORDS.COM