

Brahms

REGENLIED

COMPLETE SONATAS
FOR VIOLIN AND PIANO

SERGEY OSTROVSKY
NATALIA MOROZOVA

Johannes Brahms (1833-1897)

Violin Sonata no. 1 in G major 'Regensonte' op. 78

1. I. Vivace ma non troppo	11'22
2. II. Adagio	7'51
3. III. Allegro molto moderato	9'06

Violin Sonata no. 2 in A major op. 100

4. I. Allegro amabile	9'13
5. II. Andante tranquillo	7'03
6. III. Allegretto grazioso (quasi andante)	5'39

Violin Sonata no. 3 in D minor op. 108

7. I. Allegro	9'11
8. II. Adagio	4'56
9. III. Un poco presto e con sentimento	3'06
10. IV. Presto agitato	6'05

Sergey Ostrovsky violin

Natalia Morozova piano

The sonatas for violin and piano by Brahms

Gabrielle Oliveira Guyon

Among the twenty-four chamber works of Johannes Brahms, only three sonatas for violin and piano are published: the first, op. 78, in 1880, the second (op. 100) in 1887 and the third (op. 108) in 1889. This triptych came rather late in the creative life of the composer, even though we know today that Brahms made several attempts in the 1850s with which he was not satisfied – scores that were left unfinished, destroyed or never published. The sole extant early work (Brahms was twenty in 1853) for this combination is the Scherzo of the collaborative Sonata (composed together with Robert Schumann and Albert Dietrich) known as F.A.E., written for the violinist Joseph Joachim.

It was therefore after he had gained in maturity that he returned to composing sonatas (counting the two for cello and piano but also much later, one year before his death, the two he wrote for clarinet and piano). He now had greater confidence and also composed his four symphonies during these years. He opted for pure music and opposed the monumentalism of Wagner and Bruckner; he finally committed himself. Brahms was then at the peak of his art:

he earned a living as a pianist and his works enjoyed great success. What remained a huge support was the encouragement that he received from Clara Schumann, with whom his exchanges continued even (and even more so) after the death of her husband Robert Schumann in 1856. Brahms' popularity was assured, thanks to his German Requiem, Hungarian Dances and various quartets. He was praised for his clear, generous lines, the beauty of his passionate and delicate themes and for the balance that reigns in his works. He cherished chamber ensembles, and excelled from duet to sextet thanks to his enthusiasm, lyricism and legendary fire. As is often the case in his catalogue, Brahms stands somewhere between classical rigour and romantic élan. His music is indeed highly expressive but develops within a perfectly structured form. A devotee of classical patterns, a brilliant student of Baroque and Classical music, an overt heir to older masters, Brahms nonetheless liked to let his inspiration flow. Within a firm framework, with well-balanced proportions, these three works offer us a profusion of themes and an unparalleled flavour of expressive intimacy.

Even today, the three sonatas for violin and piano are an indispensable part of the Romantic chamber music repertoire. Although it is essentially the violin that sings, the piano part is never neglected. Brahms likes to incorporate vocality in his instrumental music, whatever the inspiration. And the composer, an exceptional pianist discovered in his time by the Schumanns, pays particular attention to harmony and dialogue between the two instruments. The balance between the piano part and the violin is therefore of prime importance.

Another point in common is Brahms' need for calm and solitude, finding inspiration for writing each of these works during holidays in the heart of nature. He wrote them in secluded locations close to forests, lakes and mountains. In each of them, the thematic motifs are nourished by extraordinary developments, and his aesthetic language opens up with a certain degree of freedom.

Sonata for violin and piano no. 1 in G major, op. 78

This sonata was begun in Vienna and completed in Pörschach, Carinthia (southern Austria), in an idyllic setting facing the Wörthersee during the sunny days of 1879. It was thus conceived in

solitude but with a serene spirit. Brahms had just received an honorary doctorate from the University of Breslau (in present-day Poland) and had already found inspiration here, overlooking this ravishing lake, for his Second Symphony and his Violin Concerto.

This work is sometimes called the Regensonate (Rain Sonata) because Brahms reuses – principally in the first and third movements, themes inspired by his own Regenlied (the third of the Lieder und Gesänge op. 59, on a poem by Klaus Groth). This is not programme music: far be it from Brahms to describe falling rain. It is however true that the work is contemplative and melancholy... and Brahms wrote – mischievously – to his violinist friend (and surgeon) Theodor Billroth: “for the right atmosphere, this sonata ought to be played on a pleasant rainy evening.” In the first movement, *Vivace ma non troppo*, the bouncing rhythm of the violin theme – the dotted motif from the Regenlied – is followed by darker passages without detracting from its affectionate, pastoral side. The central movement, *Adagio*, is more serious and poignant, sounding like a funeral procession. It is dedicated in spirit to the memory of the youngest son of Clara and the late Robert Schumann, Felix, who died that year of tuberculosis at the age of twenty-

five. The work ends with a virtuosic Allegro molto moderato. It is here that the inspiration of Brahms' own Lied op. 59 no. 3 is at its most evident. The melody is quoted and then fades away in a soft light and with a friendly smile.

Sonata for violin and piano no. 2 in A major, op. 100

Both this sonata and the third, op. 108, were written a few years later, in 1886, on the shores of Lake Thun, in Switzerland south of Bern – an absolutely enchanting location that inspired the composer for three summers in a row. Escaping the hustle and bustle of Viennese life, he also wrote his Cello Sonata no. 2 op. 99 and his Trio no. 3 op. 101 there, in utter calm.

Brahms therefore composed this new sonata there, called (quite logically) the 'Thun Sonata.' It is a bright work. The character of the initial Allegro amabile is as lyrical as it is charming. Once again, the idea of vocality, song and melody never leaves the composer. Here he evokes his love for the contralto Hermine Spies, who would sometimes visit him in this place of rest. Thanks to her, he drew on his deepest emotions and also wrote her a few Lieder, which can be found here and there in the inspiration for this sonata. As for the

Andante tranquillo, the limpid clarity of its first theme competes with a popular and passionate dance in triple time, marked Vivace. The final Allegretto grazioso sounds like a serious aria for alto voice (reminiscent of that of Hermine Spies, which seems to have stuck in his mind). It exudes a discreet tenderness, and here again the importance of vocality for Brahms in his chamber music continues to fascinate us.

Sonata for violin and piano no. 3 in D minor, op. 108

This sonata was begun at the same time as op. 100 but completed two years later. Brahms dedicated it to his friend Hans von Bülow, the great pianist and conductor. It differs from the others in terms of its minor key, its troubled and dramatic atmosphere, the greater role given to the piano and the number of movements (four in this case). This sonata is however also marvelously innovative on the formal level. It reveals a structural liberation that the composer seeks (and brilliantly finds), freeing himself from all constraints. The opening Allegro presents four themes which will not be developed. Even more astonishingly, a dominant pedal (on the note A) in the piano treats this development as a long cadenza, which is harmonically static but

allows for melodic improvisation. New ideas are constantly emerging, but always with melodic continuity. The dreamy Adagio that follows offers us a degree of respite after this dramatic first movement. With élan and a slightly capricious tempo, the Scherzo leads us towards a Presto agitato – stormy, fiery, virtuosic and of vast proportions.

Les sonates pour violon et piano de Brahms

Gabrielle Oliveira Guyon

Parmi les vingt-quatre œuvres de musique de chambre de Johannes Brahms, seules trois sonates pour violon et piano sont publiées : la première, l'op. 78, en 1880, la deuxième (op. 100) en 1887 et la troisième (op. 108) en 1889. Ce triptyque arrive assez tardivement dans la vie créatrice du compositeur, même si l'on sait aujourd'hui que Brahms a fait plusieurs tentatives, dans les années 1850, dont il n'était pas satisfait... partitions inachevées, détruites ou jamais publiées. Seule œuvre de jeunesse (en 1853, Brahms a vingt ans) pour cette formation : le *Scherzo* de la Sonate collaborative (avec Robert Schumann et Albert Dietrich) dite *F.A.E.*, écrite pour le violoniste Joseph Joachim.

C'est donc après avoir gagné en maturité qu'il se remet à la composition de sonates (en comptant les deux pour violoncelle et piano mais aussi, bien plus tard, un an avant sa mort, les deux qu'il écrit pour clarinette et piano). Il est désormais en plus grande confiance et compose, d'ailleurs, durant ces années, ses quatre symphonies. Il opte pour une musique pure et s'oppose au gigantisme wagnérien et brucknérien. Il s'assume enfin. Brahms est

alors au sommet de son art, gagne sa vie en tant que pianiste et ses œuvres connaissent de beaux succès. Ce qui reste un immense appui est l'encouragement qu'il reçoit de Clara Schumann avec qui il continue d'échanger même après (et plus encore) le décès de son mari Robert Schumann en 1856. Brahms jouit d'une popularité certaine grâce à son *Requiem allemand*, ses *Danses hongroises* ou ses différents quatuors. Il est adulé pour ses grandes lignes claires et généreuses, la beauté de ses thèmes passionnés et délicats et l'équilibre qui règne dans ses œuvres. Il chérit les formations de chambre, et excelle du duo au sextuor grâce à son enthousiasme, son lyrisme et sa fougue légendaire. Comme souvent dans son catalogue, Brahms se situe entre rigueur classique et élan romantique. En effet, sa musique revêt un caractère très expressif mais se développe au sein d'une formation parfaitement structurée. Féré des schémas classiques, brillant étudiant des musiques baroque et classique, héritier assumé des maîtres plus anciens, Brahms s'épanche, ouvre son âme et libère son inspiration. Dans un cadre ferme, dans un juste

équilibre des proportions, il nous offre avec ces trois œuvres, une profusion de thèmes et une saveur inégalée de confidences expressives.

Aujourd'hui encore, les trois sonates pour violon et piano constituent un répertoire incontournable de la musique de chambre romantique. Si le violon y est essentiellement chanteur, la partie de piano n'y est néanmoins jamais lésée. Brahms aime fondre la vocalité dans sa musique instrumentale, quelle qu'en soit l'inspiration. Et le compositeur, exceptionnel pianiste, découvert en son temps par les Schumann, porte une attention particulière à l'harmonie et au dialogue entre les deux instruments. Aussi l'équilibre entre la partie piano et le violon est primordial.

Autre point commun : le besoin de calme et de solitude. Pour l'écriture de chacune d'elles, Brahms trouve l'inspiration lors de séjours de villégiatures au cœur de la nature. Il les écrit dans des contrées retirées, proches de forêts, lacs et montagnes. Dans chacune d'elles, les motifs thématiques sont nourris par d'extraordinaires développements et son langage esthétique s'ouvre à une certaine liberté.

Sonate pour violon et piano n° 1 en sol majeur, op. 78

Brahms commence l'écriture de cette sonate à Vienne et la termine à Pörschach, en Carinthie (sud de l'Autriche), dans un cadre idyllique face au Wörthersee durant les beaux jours de l'année 1879. Elle est ainsi conçue dans la solitude mais avec l'esprit serein. Brahms vient de recevoir le doctorat d'honneur de l'université de Breslau (Pologne) et avait déjà trouvé ici, avec vue sur ce ravissant lac, l'inspiration : sa deuxième symphonie et son concerto pour violon.

Cette œuvre est parfois surnommée la *Regensonate* (Sonate de la pluie) car Brahms y reprend, principalement dans les 1er et 3e mouvements, des thèmes inspirés de son propre *Regenlied* (le troisième des *Lieder und Gesänge* op. 59 sur un poème de Klaus Groth). Il ne s'agit pas de musique à programme, loin de lui l'envie de décrire la pluie qui tombe. Mais il est vrai que l'œuvre est contemplative et mélancolique... et que Brahms écrit – avec malice – à son ami violoniste (et chirurgien) Theodor Billroth : « Il faudrait donner cette sonate par un agréable soir de pluie pour être dans la bonne atmosphère ». Dans le premier mouvement, *Vivace ma non troppo*, le rythme bondissant du thème au violon, ce motif pointé issu du *Regenlied*, est suivi de

passages plus sombres sans enlever l'aspect affectueux et pastoral. Le mouvement central, *Adagio*, plus grave et poignant, résonne comme un cortège funèbre. Il est dédié en esprit à la mémoire du dernier fils de Clara et feu Robert Schumann, Felix, décédé cette année-là à l'âge de vingt-cinq ans de la tuberculose. L'œuvre se termine par un *Allegro molto moderato* virtuose. C'est dans celui-ci que l'inspiration de son propre lied op. 59 n°3 est la plus évidente. La mélodie est citée puis s'éteint dans une lumière douce et une amitié souriante.

Sonate pour violon et piano n° 2 en la majeur, op. 100

Cette sonate ainsi que la troisième, l'op. 108, sont toutes deux entreprises quelques années plus tard, en 1886, sur les rives du lac de Thoune, au sud de Berne. Un lieu absolument enchanteur qui, trois étés de suite, inspire le compositeur. Fuyant l'agitation de la vie viennoise, il écrit aussi en toute quiétude sa *Sonate pour violoncelle n°2* op. 99 et son *Trio n° 3* op. 101.

Brahms y compose donc cette nouvelle sonate, appelée (bien logiquement) « Sonate de Thoune ». Elle est lumineuse. L'*Allegro amabile* initial dévoile un caractère lyrique autant que charmant. Une nouvelle fois, l'idée

de voix, de chant, de mélodie, ne quitte pas le compositeur. Il y évoque son amour pour la contralto Hermine Spies qui lui rend parfois visite dans ce lieu de repos. Grâce à elle, il aime puiser au plus profond de ses émotions et il lui écrit également quelques Lieder, qui se retrouvent çà et là dans l'inspiration de cette sonate. Quant à l'*Andante tranquillo*, la limpidité de son premier thème rivalise avec une danse ternaire populaire et passionnée, indiquée *Vivace*. L'*Allegretto grazioso* final s'annonce comme un air grave pour voix d'alto (rappelant celle d'Hermine Spies qui semble lui rester en tête). Il s'en dégage une tendresse discrète, où là encore, l'importance de la vocalité pour Brahms dans sa musique de chambre, continue de nous fasciner.

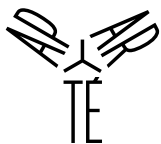
Sonate pour violon et piano n° 3 en ré mineur, op. 108

Cette sonate est commencée en même temps que l'op. 100... mais terminée deux ans plus tard. Brahms la dédie à son ami Hans von Bülow, immense pianiste et chef d'orchestre. Elle diffère des autres par sa tonalité mineure, par son atmosphère inquiétante et dramatique, par une plus grande place accordée au piano et par le nombre de mouvements, quatre ici. Mais cette sonate innove aussi merveilleusement avec

la forme. La structure révèle une libération que cherche (et trouve avec brio) le compositeur. Il s'affranchit de toutes contraintes. L'*Allegro* initial présente quatre thèmes qui ne seront pas développés. Plus étonnant encore, une pédale de dominante (sur la note *la*) au piano vient considérer ce développement comme une longue cadence, statique harmoniquement, dans laquelle l'improvisation mélodique serait permise. De nouvelles idées apparaissent sans cesse, mais toujours dans une continuité mélodique. L'*Adagio* rêveur qui suit nous offre un certain répit après ce premier mouvement dramatique. Avec élan et une allure légèrement fantasque, le *Scherzo* nous mène vers un *Presto agitato* tempétueux, ardent, virtuose et de vaste dimension.

Enregistré par Little Tribeca du 26 au 28 septembre 2023 à la Salle de Musique, Théâtre populaire romand, La Chaux-de-Fonds, Suisse

Direction artistique, prise de son, montage, mixage et mastering : Hugo Scremin
Enregistré en 24 bits/96kHz

Natalia Morozova joue un piano Steinway modèle D n° 1960
Sergey Ostrovsky joue un violon Giovanni Grancino 1716

English translation by Peter Bannister
Couverture et photos © G. Maillot – point-of-views.ch

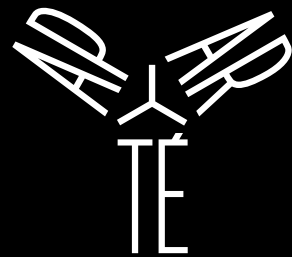
[LC] 83780

AP356 Little Tribeca © 2024 Aparté, a label of Little Tribeca
1 rue Paul Bert, 93500 Pantin

apartemusic.com sergeyostrovsky.com nataliamorozova.org

Also available

apartemusic.com