

Bach & Bartók

KARL STOBBE

English Notes

The C Major Sonata deserves a special place of honour in the Six Sonatas and Partitas that make up *Sei Solo*, Bach's title for his combined works for solo violin. Here, we have Bach (1685-1750) at his most complex, experimental, and adventurous in establishing the limits of the violin as a polyphonic, multiple voice instrument. Beyond the impracticalities of writing a four-part fugue for a single violin, Bach uses complex counterpoint, including note stacking, inversions, reversals, strettos, and other compositional techniques that on the surface should not really be possible. Thankfully for the world, Bach's genius does not consider such limitations, and only presents solutions for the impossible.

The technical complexities of this Sonata are impressive, while the musical result is extraordinary. The first movement is unsure of itself, as if looking for something. The music is wandering and wondering, mysterious and seeking with a gentle undulating rhythm that feels like waves on a beach. For those of you interested in music theory, this movement is an unprecedented piece of harmonic exploration. C Major, the supposed harmonic key of this movement, is the key in only 6 of the 47 total bars. Beyond that, C Major is only tonicized as the harmonic key of the movement in the 3rd last bar before the movement ends on a dominant chord. I admit that music theory doesn't usually get me so excited, but the incredible creativity here is astonishing. In both technical and metaphorical terms, this movement is searching for a home, and only barely finds it.

The following movement, the fugue, is equally incredible. It's long and extraordinarily difficult, featuring a very clever ABA structure (similar musical material in the beginning and ending, with a related yet

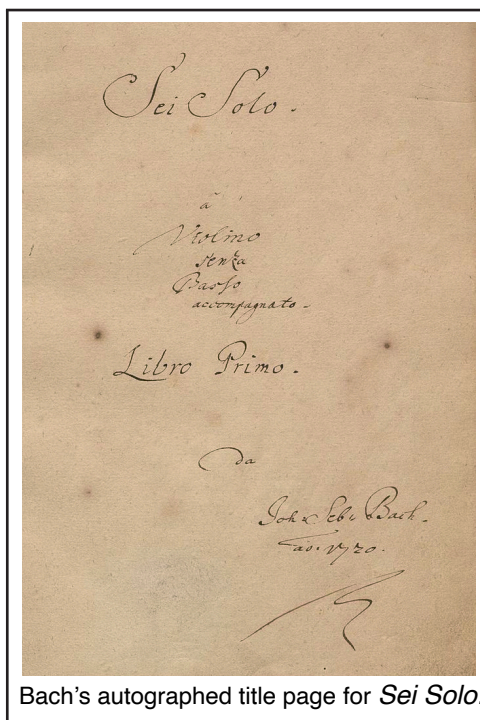
opposite middle section), with ingenious contrapuntal techniques that all serve to forward remarkable musical dialogue. Compositionally, it's strikingly similar to the famous Chaconne from Bach's 2nd Partita. I often think of it as the anti-Chaconne in that it is the emotional opposite – the Chaconne starts and ends in darkness, whereas the fugue begins timidly, finding strength and confidence and ending jubilantly on a brilliant, open C Major chord.

After the first two movements, the Largo is decidedly simple. It's perfectly beautiful and deeply expressive, without the compositional complexities of the first two movements, but never inferior. The final movement is delightful virtuosity. Not virtuosity for the sake of showing off, but for "joie de vivre," to celebrate and enjoy life.

It's important to remember that this Sonata is what directly follows the Chaconne in *Sei Solo*. The Chaconne is rightly celebrated for its greatness, with some saying it might be the greatest musical masterpiece ever created. Without getting into such existential arguments, it is interesting that Bach did not end *Sei Solo* with the darkness of the Chaconne. Rather, he put it right before the C Major Sonata. I can't imagine any other piece that could follow the Chaconne. The opening movement is searching for a way forward from the cataclysm of the Chaconne, and the fugue fully pulls us back into a world of joy and optimism. But the Chaconne is a topic for another album – coming to you very shortly...

Skip forward 200 years, when the C Major Bach Sonata became an important source for Bartók (1881-1945) in writing his Solo Violin Sonata. Bartók heard the great violinist, Yehudi Menuhin, play the work in early 1944 and found inspiration in Bach's use of counterpoint, structure, and other elements of compositional craft. Indeed, Bartók used and expanded on all of Bach's complex counterpoint techniques in writing brilliantly original polyphonic material for the violin.

Bartók's last years were traumatic and difficult. Deeply upset about the rise of Nazism and the threat war in his homeland, he finally left Hungary in 1940 and spent his last five years in the United States. They were not happy years for him. He was plagued with poor health and poor finances. It seems incongruous that a famous pianist, one of the world's foremost composers ever, and probably the most important ethnomusicologist in history could have struggled to find any paying work.

By 1943, his health was increasingly fragile, and his friends and admirers took it upon themselves to pursue commissions and other work on his behalf. One of those admirers was Menuhin. Menuhin had already been playing Bartók's 2nd Violin Concerto and 1st Violin Sonata when they met in November of 1943, whereupon Menuhin personally commissioned a piece for unaccompanied violin.

Although Bartók had been diagnosed with leukemia (which would claim his life in September 1945), he managed a brief period of good health after receiving the commission and composed the Sonata in a six week period, completing the score on March 14, 1944. Upon delivery, Menuhin's original impression of the work was not overly positive. In Menuhin's own words, "when I saw it, in March 1944, I admit I was shaken. It seemed to me almost unplayable" (Yehudi Menuhin, *Unfinished Journey*, p. 171). But with study and practice, Menuhin soon recognized its brilliance and ranked it among the all-time masterpieces.

One can never know for sure what was going through Bartók's head in composing the Sonata, but the contrast and progression from the beginning to the end is undoubtedly one of darkness to light, from brutality to celebration. The first movement is full of wild contrasts, of arguing voices, passionately, violently interrupting each other. Moments

Page one of Bartók's manuscript of the *Solo Sonata*. Makes me appreciate how much work publishers go through to put music into print!

of tranquility are flanked by raging, unpredictable harmonies until the movement dies out in exhaustion. The second movement continues the argument in a decidedly more organized fashion. Brutal, but somehow with meticulous rules. The unhinged passion of the first movement is replaced with structure. The third movement is serene and tranquil. All the energy of the first two movements is released, and the texture and soundworld of the music is one of shifting and searching. The final movement is the culmination of that shift, from the burbling energy of the opening theme to the explosive joy of the second theme.

It's this musical transformation that, to me, brings the most satisfying relationship to Bach's C Major Sonata. The C Major is the only one of Bach's solo violin works that has a similar musical journey – both begin with uncertainty and wandering harmonies (albeit Bartók is decidedly more aggressive than Bach), and end in an extraverted expression of celebration and joy. Whether this is a reflection of the lives they were living at the time they composed the works will never be known beyond conjecture. For myself, when I play them, I feel both pieces present a path of healing and love of life. And maybe that was why I felt myself drawn to pairing these two great works together for my opening recording exploring all the Bach Sonatas and Partitas. I hope you feel it too!

© Karl Stobbe

Photo: Mark Rash

Karl Stobbe

Karl Stobbe is recognized as one of Canada's most accomplished and diverse violinists, noted for his generous, rich sound, and long, poignant phrasing. As an orchestra director, concertmaster, soloist, or chamber musician, he has been an audience favorite in small settings and large venues. Avie Records' recording of Karl performing Ysaÿe's *Sonatas for Solo Violin* was nominated for a JUNO Award, and received worldwide attention, including London's *Sunday Times* who called Karl "a master soloist, recalling the golden age of violin playing... producing a breathtaking range of tone colours."

Always looking to expand the concert stage, Karl has recently created a series of online concerts for digital performance platforms. These concerts, highlighting his lifelong love of the music for solo violin, feature video recordings of all the unaccompanied violin repertoire of J.S. Bach. In honour of the 300th anniversary of Bach's famous *Sonatas and Partitas for Solo Violin*, it also explores Bach's influence through video performances of other solo violin repertoire of music by Bartók, Ysaÿe, Prokofiev, Biber, and others. The recordings for these concerts are being turned into a series of albums, the first of which will be released in June 2022. Karl has performed in North America's most famous concert halls, including New York's Carnegie Hall and Boston's Jordan Hall, and has shared the stage with some of the most important and eclectic violinists of our day, from James Ehnes to Mark O'Connor. Karl plays on an exceptional and rare violin by Nicolas Lupot, made in Paris, 1806.

Photo: Mark Rash

Karl Stobbe est reconnu comme l'un des violonistes les plus accomplis et les plus polyvalents du Canada, remarqué pour sa sonorité riche et généreuse et son phrasé long et poignant. En tant que chef d'orchestre, premier violon, soliste ou musicien de chambre, il est apprécié du public dans les petites et grandes salles. L'enregistrement par Avie Records de Karl interprétant les *Sonates pour violon seul* d'Ysaÿe a été en lice pour un prix JUNO et a reçu l'attention du monde entier, y compris celle du *Sunday Times* de Londres qui a qualifié Karl de « maître soliste, rappelant l'âge d'or du violon... produisant une gamme époustouflante de couleurs sonores ».

Constamment à la recherche de façons d'élargir l'espace-concert, Karl a récemment créé une série de concerts en ligne pour des plateformes numériques. Ces concerts, qui soulignent son amour de toujours pour la musique écrite pour violon seul, comprennent des enregistrements vidéo de tout le répertoire pour violon non accompagné de J.S. Bach. En l'honneur du 300e anniversaire des célèbres *Sonates et Partitas* pour violon seul de Bach, il explore également l'influence de Bach par l'entremise d'interprétations vidéo du répertoire pour violon seul de Bartók, Ysaÿe, Prokofiev, Biber et d'autres. Les enregistrements de ces concerts font l'objet d'une série d'albums, dont le premier sort en juin 2022. Karl s'est produit dans les salles de concert les plus célèbres d'Amérique du Nord, notamment le Carnegie Hall de New York et le Jordan Hall de Boston, et a partagé la scène avec certains des violonistes les plus importants et les plus éclectiques de notre époque, de James Ehnes à Mark O'Connor. Karl joue sur un violon rare et exceptionnel fabriqué par Nicolas Lupot à Paris en 1806.

Photo: Mark Rash

Notes en français

La *Sonate en do majeur* mérite une place d'honneur parmi les six sonates et partitas qui composent *Sei Solo*, le titre donné par Bach à l'ensemble de ses œuvres pour violon seul. On retrouve ici Bach (1685-1750) dans sa forme la plus complexe, la plus expérimentale et la plus audacieuse alors qu'il tente d'établir les limites du violon en tant qu'instrument polyphonique à voix multiples. Au-delà des difficultés considérables d'écrire une fugue à quatre voix pour un seul violon, Bach utilise un contrepoint complexe, y compris l'empilement de notes, les inversions, les renversements, les strettos et d'autres techniques de composition qui, à première vue, ne devraient pas être possibles. Heureusement pour le monde, le génie de Bach ne tient pas compte de telles limites et ne propose que des solutions à l'impossible.

Les complexités techniques de cette sonate sont impressionnantes, alors que le résultat musical est extraordinaire. Le premier mouvement est hésitant, indécis, comme s'il cherchait quelque chose. La musique est à la fois errante et énigmatique, mystérieuse, avec un rythme doux et ondulant qui fait penser à des vagues sur une plage. Pour les personnes intéressées par la théorie musicale, ce mouvement est une pièce sans précédent d'exploration harmonique. Le do majeur, la clé harmonique supposée de ce mouvement, n'est présente que dans

6 des 47 mesures totales. En outre, le do majeur n'est utilisé comme tonalité harmonique du mouvement que dans l'avant-dernière mesure, avant que le mouvement ne se termine sur un accord de dominante. J'admets que la théorie musicale ne me passionne pas habituellement, mais l'incroyable créativité dont il est question ici est étonnante. En termes techniques et métaphoriques, ce mouvement est à la recherche de sa demeure et n'y parvient que difficilement.

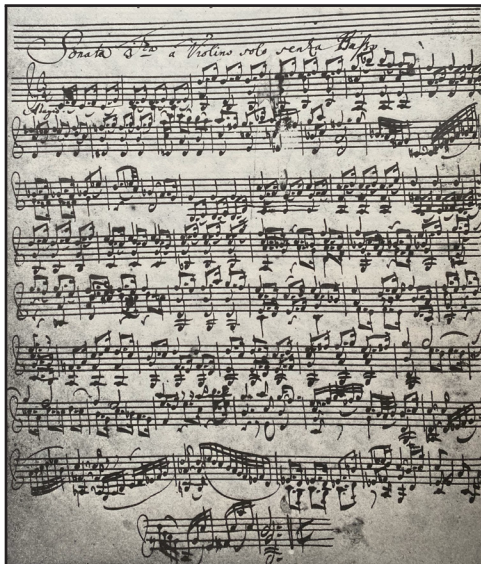
Le mouvement suivant, la fugue, est tout aussi incroyable. Il est

long et extraordinairement difficile, avec une structure ABA (contenu musical similaire au début et à la fin, avec une section centrale apparentée mais opposée) très intelligente et des techniques contrapuntiques ingénieuses qui servent toutes à faire avancer un dialogue musical remarquable. Sur le plan de la composition, la fugue ressemble étonnamment à la célèbre Chaconne de la *Partita n° 2* de Bach. Je la considère souvent comme l'anti-Chaconne, dans la mesure où elle est l'opposé sur le plan émotionnel – la Chaconne commence et se termine dans l'ombre, tandis que la fugue commence timidement, puis trouve force et confiance pour se terminer de façon jubilatoire sur un accord brillant et ouvert de do majeur.

Après les deux premiers mouvements, le Largo est résolument simple. Il est parfaitement beau et profondément expressif, sans les complexités compositionnelles des deux premiers mouvements, mais jamais inférieur. Le dernier mouvement est d'une délicieuse virtuosité. Il ne s'agit pas de virtuosité pour l'amour du spectacle, mais plutôt pour la « joie de vivre », pour célébrer et profiter de la vie.

Il est important de se rappeler que cette sonate est celle qui suit directement la Chaconne dans les *Sei Solo*. La Chaconne est célébrée à juste titre pour sa splendeur, certains affirmant qu'elle pourrait être le plus grand chef-d'œuvre musical jamais créé. Sans entrer dans de tels arguments existentiels, il est intéressant de noter que Bach n'a pas conclu ses *Sei Solo* avec le caractère sombre de la Chaconne. Il l'a plutôt placée juste avant la *Sonate en do majeur*. Je ne peux imaginer une autre pièce à la suite de la Chaconne. Le mouvement d'ouverture cherche un moyen de surmonter le cataclysme de la Chaconne, et la fugue nous ramène complètement dans un monde de joie et d'optimisme. Mais la Chaconne est un sujet pour un autre album – à venir très prochainement...

Deux cents ans plus tard, la Sonate en ut majeur de Bach allait devenir une source importante pour Bartók (1881-1945) dans l'écriture de sa *Sonate pour violon seul*. Bartók a entendu le grand violoniste Yehudi Menuhin jouer cette œuvre au début de l'année 1944 et s'est inspiré de l'utilisation par Bach du contrepoint, de la structure et d'autres éléments de l'art de la composition. En effet, Bartók a utilisé et élargi toutes les techniques complexes de contrepoint de Bach pour écrire des œuvres polyphoniques brillamment originales pour le violon.

Manuscrit de Bach de l'Adagio en do majeur.

Les dernières années de la vie de Bartók sont traumatisantes et difficiles. Profondément bouleversé par la montée du nazisme et la menace de guerre dans son pays, il quitte finalement la Hongrie en 1940 et passe ses cinq dernières années aux États-Unis. Il ne s'agit pas d'années heureuses pour lui. Il souffre de problèmes de santé et de finances. Cela paraît incongru qu'un pianiste célèbre, l'un des plus grands compositeurs au monde et probablement l'ethnomusicologue le plus important de l'histoire ait eu du mal à trouver un emploi rémunéré, mais tel était son état à l'époque.

Jouer du Bartók permet vraiment d'étirer sa main!

En 1943, la santé de Bartók est de plus en plus fragile, et ses amis et admirateurs se chargent de lui passer des commandes et de travailler pour lui. L'un de ces admirateurs est Menuhin, qui avait déjà joué le deuxième concerto pour violon et la première sonate pour violon de Bartók avant de rencontrer le compositeur en novembre 1943. À la suite de leur rencontre, Menuhin lui commande personnellement une pièce pour violon non accompagné.

Bien que Bartók soit atteint d'une leucémie (qui lui coûtera la vie en septembre 1945), il connaît une brève période de bonne santé après avoir reçu la commande et compose la sonate en six semaines, achevant la partition le 14 mars 1944. En la recevant, Menuhin n'a pas une première impression très positive de l'œuvre. Selon ses propres mots, « lorsque je l'ai vue, en mars 1944, j'avoue avoir été ébranlé. Elle me semblait presque injouable. » (Yehudi Menuhin, *Unfinished Journey*, p. 171) Mais à force de l'étudier et de la répéter, Menuhin reconnaît rapidement son génie et la classe parmi les chefs-d'œuvre de tous les temps.

On ne pourra jamais savoir avec certitude à quoi Bartók pensait en composant la sonate, mais le contraste et la progression du début à la fin sont sans aucun doute ceux de l'ombre à la lumière, de la brutalité à la célébration. Le premier mouvement est plein de contrastes déchainés, de voix qui se disputent, s'interrompent passionnément, violemment. Les moments de tranquillité sont relativement passagers,

flanqués d'harmonies rageuses et imprévisibles, jusqu'à ce que le mouvement s'éteigne, épuisé. Le deuxième mouvement poursuit la dispute d'une manière résolument plus organisée. Encore impitoyable, mais en quelque sorte avec des règles méticuleuses. La passion désordonnée du premier mouvement est remplacée par une structure. Le troisième mouvement est serein et tranquille. Toute l'énergie des deux premiers mouvements est libérée, et la texture et l'univers sonore de la musique sont mouvants et pénétrants. Le dernier mouvement est le point culminant de ce bouleversement, de l'énergie bouillonnante du thème d'ouverture à la joie explosive du deuxième thème.

C'est cette transformation musicale qui, pour moi, établit la relation la plus satisfaisante à la *Sonate en do majeur* de Bach. Celle-ci est la seule des œuvres pour violon seul de Bach qui présente un parcours musical similaire – toutes deux commencent par l'incertitude et des harmonies errantes (bien que Bartók soit décidément plus agressif que Bach) et se terminent par une expression extravertie de célébration et de joie. On ne peut que conjecturer si cela reflète la vie qu'ils menaient à l'époque où ils ont composé ces œuvres. Pour ma part, lorsque je les joue, je sens que les deux pièces ouvrent un chemin vers la guérison et l'amour de la vie. C'est peut-être pour cette raison que j'ai voulu associer ces deux grandes œuvres pour le premier de mes enregistrements qui explorent toutes les *Sonates et Partitas pour violon seul* de Bach. J'espère que vous aurez le même sentiment!

© Karl Stobbe

Photo: Mark Rash

J.S. Bach

Sonata No. 3 in C Major for Solo Violin, BWV 1005

- [1] Adagio
- [2] Fuga
- [3] Largo
- [4] Allegro assai

Bela Bartók

Sonata for Solo Violin, Sz. 117

- [5] Tempo di ciaccona
- [6] Fuga
- [7] Melodia
- [8] Presto

Produced By / Réalisé Par
Karl Stobbe

Recording Engineer & Editing / Enregistrement et montage
Karl Stobbe

Mastering / Mastérisation
Joe Dudych, John D.S. Adams

Cover Design / Conception de la couverture
Kristan Toczko

Graphic Design / Graphisme
Karl Stobbe

Photography / Photographie
Mark Rash

Text / Texte
Karl Stobbe

Translation / Traduction
Karine Beaudette

This recording was made in Winnipeg, MB, Canada, 2022 /
Cet enregistrement a été réalisé à Winnipeg, MB, Canada, 2022

www.karlstobbe.com