

Photos et illustrations intérieures : © d.r./Arion
Couverture, étiquette, jaquette : Lady Godiva, c. 1898 (oil on canvas) by John Collier (1850-1934)
© Herbert Art Gallery & Museum, Coventry, UK/The Bridgeman Art Library

® & © ARION 2012 — Tous droits de reproduction réservés pour tous pays.
Reproduction interdite - ARN68826
Copyright reserved in all countries — www.arion-music.com

6 sonates pour violon seul

Eugène

YSAÏE

OLGA GUY

EUGÈNE YSAÏE

(1858-1931)

6 Sonates pour violon seul

OLGA GUY, violon/violin

Cet enregistrement a été réalisé par l'ingénieur de son Frédéric Briant
This recording was done by sound engineer Frédéric Briant

Nous remercions la Bibliothèque Solvay à Bruxelles
et Edificio pour son soutien à ce projet de la promotion du patrimoine culturel belge
*We thank the Bibliothèque Solvay in Brussels
and Edificio for supporting this project for the promotion of Belgian cultural heritage*

SONATA N°1 à JOSEPH SZIGETI

1	GRAVE	4'07
2	FUGATO	4'24
3	ALLEGRETTO POCO	3'51
4	FINALE CON BRIO	2'40

SONATA N°2 à JAKES THIBEAUD

5	OBSESSION (PRÉLUDE)	2'42
6	MALINCONIA	1'56
7	DANSE DES OMBRES	3'56
8	LES FURIES	3'18

9	SONATA N° 3 BALLADE à GEORGES ENESCO	6'50

SONATA N° 4 à FRITZ KREISLER

10	ALLEMANDA	4'30
11	SARABANDE	3'12
12	FINALE	3'17

SONATA N° 5 à MATHIEU CRICKBOOM

13	L'AURORE	3'46
14	DANSE RUSTIQUE	5'16

SONATA N° 6 à MANUEL QUIROGA

15	ALLEGRO GIUSTO NON TROPPO VIVO	7'00

EUGENE YSAYE 6 SONATES POUR VIOLON SEUL

Eugène Ysaÿe Six Sonates pour violon solo, op. 27 ans, est un ensemble de sonates pour violon seul écrite en Juillet 1923. Chaque sonate a été consacrée à l'un des violonistes contemporains d'Ysaÿe : Joseph Szigeti (n°1), Jacques Thibaud (n°2), George Enescu (n°3), Fritz Kreisler (n°4), Mathieu Crickboom (n°5), et Manuel Quiroga (n°6)

Après avoir entendu Joseph Szigeti jouer la sonate de J.S.Bach pour violon seul en sol mineur, Ysaÿe a été inspiré pour composer son œuvre pour violon seul qui représente l'évolution des techniques et des expressions musicales de son temps. Comme Ysaÿe a affirmé : « J'ai joué tout, de Bach à Debussy, l'art véritable doit être internationale ». Dans cette série de sonates, il a utilisé des caractéristiques importantes de la musique du début du 20e siècle, comme les gammes en tons entiers, les dissonances et les quarts de tons. Ysaÿe également employé la virtuosité de l'archet et la technique extrêmement sophistiquée de la main gauche, car il croyait que « à temps présent des outils de la maîtrise de violon, l'expression et les techniques sont indispensables si l'esprit est de s'exprimer sans retenue ». Ainsi, cet ensemble de sonates est d'une exigence technique extrême pour les interprètes. Pourtant, Ysaÿe avertit les violonistes qu'ils ne doivent jamais oublier de chanter au lieu de devenir préoccupé par les éléments techniques car un vrai maître du violon « doit être un violoniste, un penseur, un poète, un être humain, il faut avoir connu l'espoir, l'amour, la passion et le désespoir, toute la gamme des émotions pour pouvoir exprimer tout dans son jeu ».

ENIGME DE VIOLON

C'est un univers qui nous amène au plus profond de la nature irrationnelle, sentimentale, intuitive de notre esprit où le violon devient l'instrument d'une recherche d'un absolu infini.

SONATA N° 1 à JOSEPH SZIGETI
(GRAVE – FUGATO – ALLEGRETTO – FINALE)

SONATA N° 2 à JAQUES THIBEAUD
(OBSESSION – MALINCONIA – DANSE DES OMBRES – LES FURIES)

SONATA N° 3 BALLADE à GEORGES ENESCO

SONATA N° 4 à FRITZ KREISLER
(ALLEMANDA – SARABANDE – FINALE)

SONATA N° 5 à MATHIEU CRICKBOOM
(L'AURORE – DANSE RUSTIQUE)

SONATA N° 6 à MANUEL QUIROGA

EUGÈNE YSAYE

EUGÈNE YSAYE (16 juillet 1858, Liège - 12 mai 1931, Bruxelles) est un violoniste, compositeur et chef d'orchestre belge surnommé 'Roi de Violon'. Eugène Ysaÿe a été à l'origine du souhait de la Reine Elisabeth de créer un concours de violon à Bruxelles, le concours international a été créé en sa mémoire en 1951 et est devenu l'un des plus importants concours internationaux de violon dans le monde sous le nom de 'Concours International Reine Elisabeth'. Son œuvre magistral 6 SONATES POUR VIOLON SEUL est considéré comme un chef-d'œuvre au top de la maîtrise du violon qui a marqué à jamais l'histoire de la musique et a ouvert une nouvelle ère dans 'l'univers du violon'. EUGENE YSAYE '6 SONATES POUR VIOLON SEUL'

EUGENE YSAYE '6 SONATAS FOR VIOLIN SOLO'

Eugène Ysaÿe's Six sonatas for solo violin, Op. 27, is a set of sonatas for unaccompanied violin written in July 1923. Each sonata was dedicated to one of Ysaÿe's contemporary violinists: Joseph Szigeti (No. 1), Jacques Thibaud (No. 2), George Enescu (No. 3), Fritz Kreisler (No. 4), Mathieu Crickboom (No. 5), and Manuel Quiroga (No. 6).

After having heard Joseph Szigeti perform J.S.Bach's sonata for solo violin in G minor, Ysaÿe was inspired to compose his violin solo work that represent the evolution of musical techniques and expressions of his time. As Ysaÿe claimed, "I have played everything from Bach to Debussy, for real art should be international". In this set of sonatas, he used prominent characteristics of early 20th century music, such as whole tone scales, dissonances, and quarter tones. Ysaÿe also employed virtuoso bow and left hand techniques throughout, for he believed that "at the present time the tools of violin mastery, of expression and techniques are indispensable if the spirit is to express itself without restraint". Thus, this set of sonatas places high technical demands on its performers. Yet Ysaÿe warns violinists that they should never forget to sing instead of becoming preoccupied with technical elements because a violin master "must be a violinist, a thinker, a poet, a human being, he must have known hope, love, passion and despair, he must have run the gamut of the emotions in order to express them all in his playing".

ENIGMA OF VIOLIN

This is a universe that leads us to the most profound, irrational, sentimental, intuitive depths of our mind, where the violin becomes an instrument of an endless search of the absolute infinity.

SONATA N° 1 à JOSEPH SZIGETI
(GRAVE – FUGATO – ALLEGRETTO – FINALE)

SONATA N° 2 à JAQUES THIBEAUD
(OBSESSION – MALINCONIA – DANSE DES OMBRES – LES FURIES)

SONATA N° 3 BALLADE à GEORGES ENESCO

SONATA N° 4 à FRITZ KREISLER
(ALLEMANDA – SARABANDE – FINALE)

SONATA N° 5 à MATHIEU CRICKBOOM
(L'AURORE – DANSE RUSTIQUE)

SONATA N° 6 à MANUEL QUIROGA

EUGENE YSAYE

EUGÈNE YSAYE (July 16, 1858, Liege – May 12, 1931, Bruxelles) was a Belgian violinist, composer and conductor regarded as 'The King of the Violin'

EUGÈNE YSAYE was at the origin of the wish of the Queen Elizabeth to create a violin competition in Brussels, the international competition was created in his memory in 1951 and became one of the most important and prestigious international violin competition in the world under the name of 'Queen Elizabeth International Competition'. His main work 6 SONATAS FOR VIOLIN SOLO is regarded as a masterpiece atop of violin mastery which marked forever the music history and opened a new era in the 'violin universe'.

SONATE N°1

À JOSEF SZIGETTI (violoniste hongrois)

1. Grave

Image de Dieu et son message de comment guérir la douleur et la souffrance (*Image of God and his message of how to heal pain and suffering*).

2. Fugato

Le Temps, cette créature sublime et invisible mais puissante et cruelle qui glisse doucement sans jamais s'arrêter ni permettre un retour en arrière qui nous tient serré et nous vole notre vie (*Time, that sublime creature, invisible but powerful and cruel, which slides slowly forward without ever stopping nor allowing to turn back, holding us tight and stealing our life*).

3. Allegretto poco scherzoso

Jeu des Anges (*Game of Angels*)

4. Finale con Brio

Feu, désastre, la Fin du monde (*Fire, disaster, the End of the world*).

SONATE N°2 'OBSESSION'

À JACQUES TIBAUD (violoniste français)

Le thème 'Dies Irae' venant des moyens âges symbolise la Raison qui domine tout sentiment. Ce thème traverse la sonate entière et se transforme en obsession (*The theme 'Dies Irae' from the Middle Ages represents Reason that dominates all feeling; this theme permeates the entire sonata and turns into an obsession*).

1. Prélude

Dialogue des deux natures humaines : la Raison avec sa

voix froide, rigide et possessive et l'Ame avec ses deux voix contradictoires : espoir et angoisse (*Dialogue between the two human natures: Reason with its cold, rigid and possessive voice and Soul with its two contradictory voices: hope and fear*).

2. Malinconia

Une mélodie solitaire et mélancolique soufflée par une voix douce et faible dominée désespérément par le thème imposant de la Raison qui disparaît à la fin dans l'éternité (*A solitary and melancholic melody carried by a soft and weak voice desperately dominated by the imposing theme of Reason, which disappears at the end into eternity*).

3. Danse des Ombres

Un thème pastoral avec des variations évoquant les temps d'antan, transpercé par le motif omniprésent de la Raison cachée entre les notes et les lignes (*A pastoral theme with variations evoking ancient times, pierced by the omnipresent motive of Reason hidden between the notes and lines*).

4. Les Furies

Image des créatures méchantes et fantastiques qui parfois, conduites par la Raison, deviennent sensibles, tristes et fragiles (*Image of nasty and fantastic creatures who sometimes, led by Reason, become sensitive, sad and fragile*).

SONATE N° 3 'BALLADE'

À GERORGES ENESCO (violoniste roumain)

Création de la vie : dans l'obscurité de l'univers un rayon de lumière apparaît. Puis un souffle le transforme

en amour et ainsi la vie commence. Et la vie est une ballade de rêves, de fantaisies et d'amour, un mouvement perpétuel et une bataille éternelle (*Creation of life: in the darkness of the universe, a ray of light appears. Then a breath turns it into love and so life begins. And life is a ballad of dreams, fantasies and love, a perpetual movement and an eternal battle*).

SONATE N° 4

À FRITZ KREISLER (violoniste autrichien)

1. Allemanda

Marche Royale de la Vie (*Royal March of Life*).

2. Sarabande

Mouvement circulaire autour des 4 notes « la, sol, fa, mi » : un cercle imparfait (*Circular movement around the 4 notes « A, G, F, E » : an imperfect circle*).

3. Finale

Course capricieuse évoquant l'image d'un cheval blanc avec ses mouvements nerveux, gracieux et fiers ; un cheval blanc qui symbolise la liberté et la paix (*Capricious race evoking the image of a white horse with its nervous, graceful and proud movements; a white horse, symbolizing freedom and peace*).

SONATE N°5

À MATHIEU CRICKBOOM (violoniste belge)

1. L'Aurore

Musique impressionniste évoquant le lever du soleil, le réveil de la nature qui nous emmène enfin à la célébration de la lumière (*Impressionistic music evoking sunrise, the awakening of nature, which finally takes us to the celebration of light*).

2. Danse Rustique

Musique de contrastes, commençant par une danse carrée rustique qui nous emmène ensuite dans des pays lointains aux couleurs exotiques pleins de fantaisies et de rêves merveilleux (*Music of contrasts, starting with a square rustic dance and then taking us to distant lands with exotic colours full of wonderful fantasies and dreams*).

SONATE N° 6

À MANUEL QUIROGA (violoniste espagnol)

Une scène de théâtre aux couleurs espagnoles : soleil, flamenco, tango, Carmen, rouge et noir... commence par l'ouverture des rideaux et l'apparition d'un brave et brillant Toréador, le héros du jour. Ensuite Carmen fait son entrée, pleine de charme irrésistible pour séduire le Toréador. Une histoire d'amour et de passion les amène à la fin tragique avec la mort de Carmen, mais la vie ne s'arrête jamais. Tout aussitôt, la foule excitée trouve un nouveau héros et la fête continue (*A theater stage in Spanish colours: sun, flamenco, tango, Carmen, red and black... begins with the drawing of the curtains and the appearance of a brave and brilliant Toreador, the hero of the day. Then Carmen enters, full of irresistible charm to seduce the Toreador. A story of love and passion leads them to the tragic end with the death of Carmen, but life never stops. The excited crowd finds a new hero and the party goes on*).

OLGA GUY violon

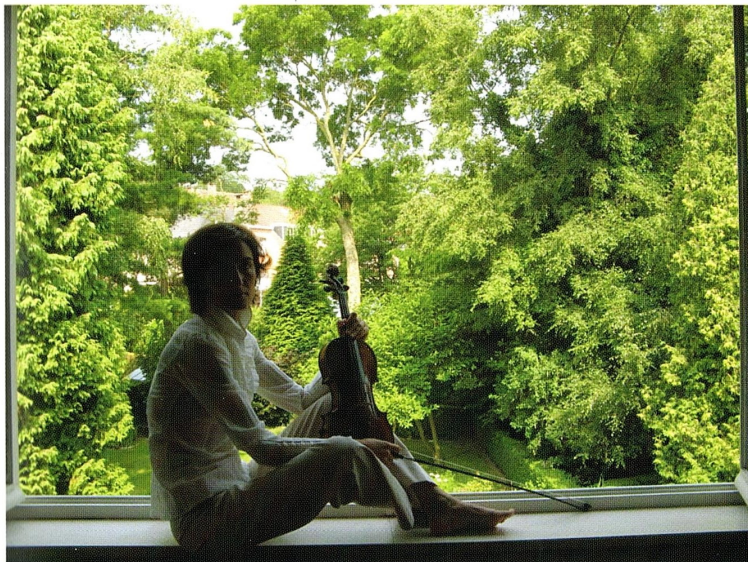
www.olgaguy.com

Violoniste belge d'origine russe, à l'âge de 8 ans elle donne son premier concert en soliste avec orchestre. Pour sa maturité musicale, son aisance technique et son goût noble la presse musicale l'avait surnommé très généreusement "La Petite Menuhin". Elle a reçu son éducation musicale et a fait ses études de violon en Russie et en Europe : Moscou, Paris, Bruxelles auprès de professeurs remarquables. A présent, elle mène une carrière de concertiste et se produit régulièrement dans des concerts en soliste avec orchestres et en récitals en Europe et dans le monde. Elle est invitée régulièrement à donner des concerts et récitals à travers l'Europe et dans le monde et elle s'est produite dans des salles aussi prestigieuses que le Palais des Beaux Arts (Bozar) et le Conservatoire Royal de Bruxelles, Palau de la Musica de Valence, Philharmonie de St Petersburg, Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, Cité de la Musique in Paris, Victoria Hall à Genève. Ses prestations suscitent toujours un accueil chaleureux du public et des échos très favorables et enthousiastes de la presse musicale.

OLGA GUY violin

www.olgaguy.com

A Belgian violinist of Russian origin, Olga Guy performed for the first time as a soloist with orchestra at the early age of 8. She was generously hailed by the music press as "the little Menuhin" for her natural musicality, fine taste and technical ease. She was admitted to the prestigious Central Special Music School at the Tchaikovsky Conservatory of Moscow for prodigy children. Her musical education was conducted in Russia and Europe: Moscow, Novosibirsk, Paris, and Brussels where she graduated with several diplomas with the highest honours. She studied violin with such renowned professors as Tourchaninova, Bron, Garlitsky, and Oistrakh who helped her to begin building an international career. Olga Guy is regularly invited to perform as soloist with different orchestras or to give chamber music concerts and recitals all around the world. She has notably performed in renowned concert halls in Belgium, Luxembourg, Spain, Switzerland, France, and Russia such as: the Centre for Fine Arts (Bozar) and the Royal Music Conservatory in Brussels, The Big Hall of the Tchaikovsky Conservatory of Moscow, the State Philharmonic of St Petersburg, Palau de la Musica de Valence, Cité de la Musique in Paris, Victoria Hall in Geneva. Her performances are always greeted with the warmest and enthusiastic response by the public and by glowing reports from the music critics and the press.

OLGA GUY © d.r./arion

Frédéric Briant © d.r./arion

Bruxelles - Bibliothèque Solvay © d.r./arion