

GENUIN

Inspired by Bach

Samira Spiegel

Inspired by Bach

Works by Bach, Busoni, Liszt, Poulenc, Scholl and Ysaÿe

Samira Spiegel, Piano and Violin

Ferruccio Busoni (1866–1924)

Chaconne (1892–1916)

from the Partita No. 2 in D minor, BWV 1004 by Johann Sebastian Bach

01 (14'45)

Franz Liszt (1811–1886)

Fantasy and Fugue on the Theme B-A-C-H, S.529 (1855/1870 piano version)

02 (11'35)

Francis Poulenc (1899–1963)

Valse-improvisation sur le nom de Bach, FP 62 (1932)

from Hommage à J.S. Bach

03 (01'49)

Damian Scholl (*1988)

04 ...est un fleuve tranquille (2013) (09'50)

Eugène Ysaÿe (1858–1931)

Sonata for Solo Violin, Op. 27, No. 2 “Jacques Thibaud” (1923)

05 Obsession: Prelude (02'37)

06 Malinconia (02'52)

07 Danse des Ombres: Sarabande (04'29)

08 Les Furies (03'20)

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Partita No. 2 in D minor, BWV 1004 (1717–1720)

09 Chaconne (14'44)

Total Time (66'06)

About the works

It may well be that not all musicians believe in God anymore, but they all believe in Bach.”

This quote from Argentine-German composer Mauricio Kagel shows the importance the entire output of Johann Sebastian Bach has in the life and work of musicians.

His compositions have long been part of the standard repertoire for any artist. Numerous composers were and are inspired by Bach, and many express their admiration for the master of the Baroque in their compositions.

This CD focuses on Bach as a role model and source of inspiration.

Bach composed a total of three sonatas and three partitas for violin solo, which number among the high points of the solo violin literature. The **Partita No. 2 in D minor** stands out primarily because of its final movement, the Chaconne, which is the heart of this program. It is heard here first in an arrangement for solo piano by Ferruccio Busoni and then in its original version by Bach. Its length alone far exceeds anything previously seen in the literature for solo violin.

When, upon returning from a three-month trip, Bach learned in July 1720 that his wife had died, it came as a terrible blow to him. Shortly afterwards he composed the Partita No. 2 for violin solo. Musicologist Helga Thoene discovered chorales on the subject of death and resurrection concealed within the Chaconne. With this in mind, it can reasonably be assumed that Bach composed the Partita in memory of his wife.

Whether that is true or speculation, with this final movement Bach created a monumental work encompassing 64 variations on a bass theme, which, due to its musical depth and scope, poses a unique challenge to all violinists.

Johannes Brahms once said: “To me, the Chaconne is one of the most wonderful, incomprehensible works of music. On a single staff, for a small instrument, the man writes an entire world of the most profound thoughts and most powerful feelings. Had I created the piece, I know for certain that the feverish excitement and sense of awe would have driven me crazy.”

It was not only Brahms who admired this work by Bach. One of the most famous arrangements – of which several exist – was written by Italian pianist and composer Ferruccio Busoni.

Busoni achieved widespread fame as a piano virtuoso; as a composer, however, he remained more of an outsider. Only a handful of his works established themselves in the repertoire. Busoni focused closely on Johann Sebastian Bach in particular. He prepared many transcriptions of Bach’s works, as well as his own compositions, which reveal the influence his role model had on him.

It is thus not surprising that he took it upon himself to arrange the famous Chaconne. In doing so, he tried to depart from the original as little as possible, and strove to commit the music to the piano in a way that does justice to the unique technical requirements and possibilities of the instrument. He achieves this by doubling octaves and chord tones and adding additional parts as well as harmonic shadings. He rarely adds elements not found in the original. The result is a brilliant, almost orchestral work for piano solo, which almost feels like an interpretation of the original, but with a greatness of its own.

Yet even before Busoni there were composers who devoted themselves to the work of Johann Sebastian Bach. Franz Liszt, who was a celebrated piano virtuoso largely

because of his exceptional technique, also expressed his admiration for Bach in several of his compositions. His **Fantasy and Fugue on the Theme B-A-C-H** pays tribute to the great Baroque composer in many ways. On the one hand, through his use of the fugue, he alludes to historical formal models and, on the other, uses Bach's name, B-A-C-H, as a recurring motif.

Liszt originally composed the work in 1855 for organ to mark the dedication of the new organ at Merseburg Cathedral. He later reworked it for piano solo.

Using Bach's name as a musical motif was also Francis Poulenc's idea in his **Valse-improvisation sur le nom de Bach**. Poulenc was one of the most popular composers of the 20th century and, with "Les Six," a group of the composer's friends, championed the ideology of maintaining a balance between feeling and reason. The result is a cheerful, elegant and playful style in Poulenc's works for piano. The "Valse improvisation sur le nom de Bach" is a short, fetching homage to Johann Sebastian Bach which, like the piece by Liszt, bases the work on the B-A-C-H motif.

The Belgian violinist and composer Eugène Ysaÿe found another way of creating a reference to Bach. Although he had never studied composition, he achieved a unique style of composition, and his **Six Sonatas for Solo Violin, Op. 27**, composed in 1923/24, are now part of the standard violin repertoire.

Each of these sonatas is dedicated to an important colleague or student, and the style of each sonata tailored to the capabilities or characteristics of the person to whom it is dedicated. The second sonata is dedicated to Jacques Thibaud.

The reference to Bach becomes clear right from the beginning of the first movement, *Obsession*. Bach is not only an inspiration, but – as the title suggests – also an obsession. Again and again Ysaÿe quotes short passages of the prelude from Bach's E major Partita for violin solo. But each time he cuts this excerpt short with an almost brutal insertion of a concealed "Dies irae" motif, as if he were trying to get rid

of a catchy and persistent tune. *Malinconia* comes as a calm and conciliatory second movement before the third movement *Danse des Ombres*, which, in turn, refers to Bach in its clear Baroque variation technique. The final movement, *Les Furies*, brings the four-movement sonata to a brilliant conclusion.

The sonatas and partitas by Johann Sebastian Bach also had a formative influence on the contemporary composer Damian Scholl, who discovered his love for music through the violin. It was through Bach's sonatas and partitas that Scholl internalized the principle of alternating between unison and polyphonic textures, inwardness and explosive expression, as well as attaining a technical virtuosity not merely for effect but to serve the music's expressiveness. This can be seen in the demanding but also very delicate work ... **est un fleuve tranquille** for solo violin, which Scholl wrote as a young composer. He says about his piece: "It's a highly personal work that explores life's underlying questions – the struggle between moments of transcendence and the vain hustle and bustle of everyday life. The piece comes to a peaceful conclusion – similar to the Baroque concept of *vanitas* – in the renunciation of the world, when a shadowy melody unfolds above and below organ pedal points and then fades away to nothing."

The Artist

Biographical Notes

Samira Spiegel is one of the most unusual talents of her generation. She plays piano and violin and already impressed listeners with her twofold giftedness from an early age.

Ms. Spiegel has won numerous prizes on both instruments at competitions in Germany and abroad. She has garnered many first prizes, for example at the international Clamo Piano Competition in Spain, the Franz Liszt Center Piano Competition or the Louis Spohr Violin Competition in Kassel, as well as being honored with a third prize at the Young Paganini Competition in Poland. Samira Spiegel holds a Keck Köppe Scholarship for Young Artists and a Steinway Scholarship and has been a winner of several prizes at the Münchner Klavierpodium. With her duo partner Nina Scheidmantel, she has won a scholarship from the Fischer Flach Competition in Würzburg.

In 2018 Ms. Spiegel took part in the Kissingen Piano Olympics and in 2019 made her debut at the international Kissinger Sommer music festival. Concert tours have taken her throughout Germany and abroad.

BR Klassik, Saarländischer Rundfunk, Bayern 2, OE1 ORF, SWR2, BR Television and TV Mainfranken have featured Samira Spiegel in their broadcasts.

The young pianist and violinist was awarded a scholarship with the Studienstiftung des deutschen Volkes (German Academic Scholarship Foundation) as well as arteMusica Stiftung für Kunst und Kultur (arteMusica Foundation for Art and Culture) in Frankfurt.

Samira Spiegel completed both her bachelor and master's degrees with highest marks. She is currently completing post-graduate piano studies with Markus Schirmer in Graz, Austria and a solo violin performance degree with Eckhard Fischer in Detmold, Germany.

Zu den Werken

Es mag sein, dass nicht alle Musiker an Gott glauben, an Bach jedoch alle.“ Dieses Zitat des argentinisch-deutschen Komponisten Mauricio Kagel macht deutlich, welche Stellung das umfassende Werk Johann Sebastian Bachs im Leben und Schaffen von Musiker:innen einnimmt. Seine Kompositionen gehören schon lange zum Standardrepertoire einer:s jeden Künstlers:in. Zahlreiche Komponist:innen wurden und werden durch Bach inspiriert, und viele verleihen ihrer Verehrung für den Meister des Barock in ihren Kompositionen Ausdruck. Diese CD beschäftigt sich mit Bach als Vorbild und Inspirationsquelle.

Kernelement bildet die Chaconne aus der **Partita Nr. 2 in d-moll** für Violine solo, zunächst in einer Bearbeitung für Klavier solo von Ferruccio Busoni und schließlich im Original von Johann Sebastian Bach. Bach komponierte insgesamt 3 Sonaten und 3 Partiten für Violine solo, die zu den Höhepunkten der solistischen Violinliteratur zu zählen sind. Heraus sticht vor allem die 2. Partita in d-moll wegen ihres Schlusssatzes, der Chaconne. Mit 256 Takten ist allein schon ihr äußerer Umfang deutlich größer als das, was man bis dahin an Literatur für Violine solo kannte. Als Bach im Juli 1720 nach der Rückkehr von einer 3-monatigen Dienstreise erfuhr, dass seine Frau verstorben war, soll ihn das schwer erschüttert haben. Kurz darauf komponierte er die 2. Partita für Violine solo. In der Chaconne entdeckte die Musikwissenschaftlerin Helga Thoene sogar versteckte Choräle zum Thema Tod und Auferstehung. Die Vermutung, dass Bach die Partita im Gedenken an seine verstorbene Frau komponiert hat, liegt

also nah. Ob wahr oder Spekulation – mit diesem Schlusssatz erschafft Bach in insgesamt 64 Variationen über ein Bassthema ein monumentales Werk, das aufgrund seiner musikalischen Tiefe und Größe eine besondere Herausforderung für alle Geiger:innen darstellt. Johannes Brahms sagte einmal: „Die Chaconne ist mir eines der wunderbarsten, unbegreiflichsten Musikstücke. Auf ein System für ein kleines Instrument schreibt der Mann eine ganze Welt von tiefsten Gedanken und gewaltigsten Empfindungen. Hätte ich das Stück machen, empfangen können, ich weiß sicher, die übergroße Aufregung und Erschütterung hätten mich verrückt gemacht.“

Doch nicht nur Brahms bewunderte dieses Bach'sche Werk. Eine der berühmtesten Chaconne-Bearbeitungen – von denen es wohlgemerkt einige gibt – stammt von dem italienischen Pianisten und Komponisten Ferruccio Busoni. Als Klaviervirtuose erlangte Busoni große Berühmtheit; als Komponist blieb er jedoch eher ein Außenseiter. Nur wenige seiner Werke haben Eingang ins Repertoire gefunden.

Busoni setzte sich vor allem mit Johann Sebastian Bach intensiv auseinander. Er schuf viele Transkriptionen Bach'scher Werke, aber auch Eigenkompositionen, die von seinem Vorbild geprägt sind. So ist es nicht verwunderlich, dass er sich auch einer Bearbeitung der berühmten Chaconne annahm. Hierbei versuchte er, sich möglichst wenig vom Original zu entfernen, aber doch die Musik so auf das Klavier zu übertragen, dass sie den technischen Voraussetzungen und Möglichkeiten des Instruments gerecht wird. Das erreicht er beispielsweise durch Oktavierungen, Verdopplungen von Akkordtönen oder dem Hinzufügen zusätzlicher Stimmen sowie harmonischen Farbschattierungen. Selten fügt er Elemente hinzu, die im Original nicht zu finden sind. Resultat ist ein fulminantes, fast schon orchestral anmutendes Werk für Klavier solo, das sich für mich fast wie eine Interpretation des Originals anfühlt, aber seine ganz eigene Größe besitzt.

Doch auch schon vor Busoni gab es Komponisten, die sich intensiv mit dem Werk Johann Sebastian Bachs beschäftigt haben. Franz Liszt, der vor allem aufgrund seiner

außergewöhnlichen Technik als Klaviervirtuose gefeiert wurde, brachte seine Verehrung für Bach ebenfalls in einigen seiner Kompositionen zum Ausdruck. Seine **Fantasie und Fuge über das Thema B-A-C-H** zollt dem großen Barockkomponisten in vielerlei Hinsicht Tribut. Er spielt hier zum einen mit der Fuge auf historische Satzmodelle an und benutzt zum anderen mit den Tönen B-A-C-H den Namen Bachs als immer wiederkehrendes musikalisches Motiv. Ursprünglich komponierte Liszt das Werk im Jahr 1855 für Orgel zur Einweihung der neuen Orgel im Merseburger Dom. Später arbeitete er es dann für Klavier solo um.

Bachs Name als musikalisches Motiv zu verwenden, war auch die Idee Francis Poulencs bei seiner **Valse-improvisation sur le nom de Bach**. Poulenc war einer der populärsten Komponisten des 20. Jahrhunderts und vertrat mit der Gruppe „Les Six“, einem Freundeskreis von Komponist:innen, die Ideologie eines Gleichgewichtes zwischen Gefühl und Vernunft. Resultat ist eine heitere, elegante und spielerische Klaviermusik. Die *Valse improvisation sur le nom de Bach* ist eine kurze, hübsche Hommage an Johann Sebastian Bach, die wie Liszt die Töne B-A-C-H als motivische Grundlage benutzt.

Eine andere Art, dem Bezug zu Bach Ausdruck zu verleihen, fand der belgische Geiger und Komponist Eugène Ysaÿe. Obwohl er selbst nie Komposition studiert hatte, erreichte er doch einen einzigartigen Kompositionsstil, und seine 1923/24 komponierten **6 Sonaten für Violine solo** zählen heute zum Standardrepertoire einer:s jeden Geigers:in. Jede dieser Sonaten ist einem bedeutenden Kollegen oder Schüler gewidmet und in ihrem Stil auf die Fähigkeiten beziehungsweise Eigenschaften des Widmungsträgers zugeschnitten. Die 2. Sonate widmete er Jacques Thibaud. Der Bezug zu Bach wird gleich zu Beginn des ersten Satzes *Obsession* deutlich. Bach ist nicht nur Inspiration, sondern – wie der Titel schon sagt – auch Obsession. Immer wieder zitiert Ysaÿe hier kurze Passagen des Präludiums aus Johann Sebastian Bachs E-Dur Partita für Violine solo. Doch jedes Mal unterbricht er diese durch einen fast schon brutalen

Einwurf mit verstecktem „Dies irae“-Motiv, so als ob man versuchen würde, einen immer wiederkehrenden Ohrwurm loszuwerden. Die *Malinconia* steht als versöhnlicher, ruhiger 2. vor dem 3. Satz *Danse des Ombres*, der durch seine barocken Variationstechniken wiederum den Bezug zu Bach deutlich macht. Der letzte Satz *Les Furies* bildet den fulminanten Abschluss dieser 4-sätzigen Sonate.

Auch für den zeitgenössischen Komponisten Damian Scholl sind die Sonaten und Partiten von Johann Sebastian Bach ein prägender Einfluss gewesen. Scholl, der durch die Violine die Liebe zur Musik fand, verinnerlichte durch diese Werke schon früh das Prinzip der Abwechslung von Ein- und Mehrstimmigkeit, von Innerlichkeit und Ausbruch sowie einer instrumentaltechnischen Virtuosität, die nicht zur Schau gestellt wird, sondern allein dem Ausdruck dient. Dies zeigt sich in dem anspruchsvollen, aber doch auch sehr zarten Werk **...est un fleuve tranquille** für Violine solo, das er als junger Komponist schrieb. Damian Scholl sagt über dieses Stück: „Es ist ein hochpersönliches Werk, das den Fragen des Lebens nachgeht, dem Ringen von Momenten der Transzendenz mit dem eitlen Zerren des Alltags. Das Stück findet einen friedvollen Abschluss – ähnlich dem barocken Vanitas-Gedanken – in der Entsagung von der Welt, wenn sich über und unter Orgelpunkten eine verschattete Melodie entfaltet, die sich im Nichts verliert.“

Samira Spiegel

Die Künstlerin

Biografische Anmerkungen

Samira Spiegel ist eines der außergewöhnlichsten Talente ihrer Generation. Sie spielt Klavier und Violine und beeindruckte bereits in jungen Jahren ihre Zuhörer:innen mit ihrer Doppelbegabung.

Mit beiden Instrumenten ist Samira Spiegel vielfache Preisträgerin bei nationalen und internationalen Wettbewerben. Sie erspielte sich zahlreiche erste Preise unter anderem beim internationalen Clamo-Klavierwettbewerb in Spanien, beim Franz-Liszt Center Klavierwettbewerb oder beim Louis-Spohr Violinwettbewerb in Kassel sowie einen dritten Preis beim Young Paganini Wettbewerb in Polen. Sie ist Trägerin des Keck-Köppe-Förderpreises sowie des Steinway-Förderpreises und mehrfache Preisträgerin beim Münchner Klavierpodium. Mit ihrer Duopartnerin Nina Scheidmantel wurde sie mit einem Förderpreis im Rahmen des Fischer-Flach-Wettbewerbes in Würzburg ausgezeichnet.

2018 war Samira Spiegel Teilnehmerin des Bad Kissinger Klavierolymps, 2019 gab sie ihr Debüt beim internationalen Klassikfestival „Kissinger Sommer“. Ihre Konzerttätigkeit führt sie durch ganz Deutschland und darüber hinaus auch ins Ausland. Aufnahmen mit und über Samira Spiegel sendeten BR Klassik, der Saarländische Rundfunk, Bayern 2, OE1 ORF, SWR2, das Bayerische Fernsehen und TV Mainfranken.

Gefördert wird die junge Pianistin und Geigerin von der Studienstiftung des deutschen Volkes sowie von der arteMusica Stiftung für Kunst und Kultur.

Samira Spiegel beendete sowohl ihren Bachelor als auch ihren Master in beiden

Instrumenten mit Bestnote. Derzeit studiert sie Klavier im postgradualen Studiengang bei Markus Schirmer in Graz und Violine im Konzertexamen bei Eckhard Fischer in Detmold.

Acknowledgements

I would like to express my thanks to all those who supported me in recording my debut CD, especially to my professors who have so wonderfully accompanied me in my musical development.

I am especially indebted to the arteMusica Foundation for Art and Culture for its years of support, both financially and as an important back-up for me and this project. I would like to express my gratitude to all the friends and patrons of the arteMusica Foundation. I thank the Capriccio Kulturforum, as well as my friends whose contributions made this possible.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich allen Menschen danken, die mich bei der Realisierung meiner Debut-CD unterstützt haben, vor allem meinen Professoren, die mich auf meinem Weg so wunderbar begleiten und begleitet haben.

Mein besonderer Dank gilt der arteMusica Stiftung für Kunst und Kultur, die mich seit Jahren sowohl finanziell als auch ideell unterstützt und auch dieses Projekt gefördert hat. Sie ist ein wichtiger Rückhalt für mich. Danke allen Freunden und Förderern der arte-Musica Stiftung. Dank sage ich auch dem Capriccio Kulturforum sowie allen Freunden, die mit Spenden zur Realisierung der CD beigetragen haben.

arte.
Musica
Stiftung für Kunst und Kultur

WWW.CAPRICCIO-KULTURFORUM.DE

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49.(0)341.2155250 · Fax: +49.(0)341.2155255 · mail@genuin.de

Recorded at Mendelssohn-Saal Gewandhaus Leipzig, Germany

November 17-19, 2020

Recording Producer: Silvia Schmidt

Editing: Alfredo Lasheras Hakobian

Text: Samira Spiegel

Translation: Matthew Harris

Booklet Editorial: Louisa Hutzler

Photography: Fotostudio Sigrid Metz

Layout: Sabine Kahlke-Rosenthal

Graphic Design: Thorsten Stapel

©+© 2021 GENUIN classics, Leipzig, Germany

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.
