

W.A. MOZART
Sonatas for four hands
Marie & Veronica Kuijken
pianoforte

SUPER AUDIO CD

W.A. MOZART

Sonatas for four hands

Marie & Veronica Kuijken

pianoforte

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Sonata for Two Pianos in D major KV448 (375a)

[1] Allegro con spirito	8:35
[2] Andante	9:17
[3] Molto allegro	6:58

Sonata for Piano Four Hands in F major KV497

[4] Adagio - Allegro di molto	9:12
[5] Andante	10:31
[6] Allegro	8:04

Sonata for Piano Four Hands in C major KV521

[7] Allegro	9:30
[8] Andante	6:25
[9] Allegretto	8:12

total time 76:48

In search of the limits of the pianoforte

The four-hand repertoire was certainly not popular during the period that the young Wolfgang Amadeus Mozart and his slightly older sister Nannerl would be placed behind a clavier to entertain audiences with four-hand music. However, much had already been written for two or more keyboard instruments. Le Roux, Mattheson, Handel and Johann Sebastian Bach, for example, each contributed to an impressive repertoire for two or more harpsichords. For four-hand music (two performers playing a single instrument), the world would have to wait for Charles Burney, Johann Christian Bach and, most of all, for Mozart. He would have become acquainted with the repertoire through J.C. Bach during a concert trip to London. In all, Mozart wrote five duet sonatas and several separate works for pianoforte four-hand. On this CD, the two four-hand pieces

are Mozart's last two and most monumental sonatas. They explore the limits of the pianoforte, both literally and regarding sound volume. Mozart did not shy away from giving both players an independent and often complicated and technically demanding part.

The **Sonata in F KV 497** was written in 1786. There has been much speculation about the circumstances under which it was composed, but Mozart probably wrote it to use in his practice as a piano teacher. For 13 years, since the Sonata in D KV 358 (1773/4), he wrote nothing for pianoforte four-hand. Then with KV 497, he suddenly rose to the summit of the genre. It is immediately clear that this music bears the fruit of his years of experience writing symphonies and operas. In 1786, he also composed very different chamber music: the piano quartet KV 493, the piano trio KV 496, the *Kegelstatt Trio* KV 498 and the string quartet KV 499. As one may

expect of chamber pieces, KV 497 is music in which the two performers are given independent and equally important parts. They are not asked to play in alternation, but in dialogue with each other. Notable, too, is the great refinement used in working out the inner voices. The writing is reminiscent of that for string quartet; the four hands could easily be compared to the quartet's four performers.

Mozart's way of exploiting the opportunities inherent in the four-hand repertoire was pioneering and led to impressive results. As previously said, by the time he wrote this sonata he already had considerable experience as a composer. This sonata reminds one not only of his symphonic music and operas but also his sometimes highly virtuosic pieces and concertos for pianoforte. In the contrapuntal passages we hear not only Mozart, but also his boundless admiration for J.S. Bach. Several examples

will clarify all of this. The Adagio at the beginning of the first movement and the Andante, for instance, are decidedly orchestral in conception. This is made evident by the many (for that time) dynamic markings. Listeners who know Mozart's Horn Concerto KV 495 will be struck by the close resemblance of the first theme here to that of the concerto's middle movement.

The influence of opera, in turn, is notable in the sonatas middle movement. The coda of the Andante clearly has something of Italian opera about it – it is no coincidence that Mozart wrote *Le Nozze di Figaro* that same year. In the second allegro, both musicians finally get to show their technical and virtuosic skills. The four hands are pitted against one another in modulating scale figures.

Many of these characteristics return in the **Sonata in C KV 521**, which Mozart wrote a year later (1787) for his

extremely gifted student Franziska von Jacquin. Undoubtedly because of her exceptional skill, Mozart took the liberty of adding concerto-like passage-work. Instead of the tight interweaving of the four hands of KV 497, this sonata establishes a more competitive relationship between the two performers. Many are the passages where they imitate each other (with deviations).

As for the writing, KV 521 is closely related to the **Sonata in D KV 448** for two pianofortes, which Mozart wrote in Vienna in 1781. At the time he earned a meager living teaching four students. For one of them, Josepha Auernhammer, who like Franziska von Jacquin was extremely talented, he wrote his only sonata for two pianos. Regarding its atmosphere, the opening movement of the KV 448 sonata is similar to the KV 521 sonata. Here too, scores of virtuosic figures are passed back and forth by the performers.

Veronica and Marie Kuijken about this recording

“For this recording we decided to play on two copies of a 1788 Johann Andreas Stein pianoforte made by the Belgian clavier builder Claude Kelekom. In a sense, it’s more comfortable to play this music on historical instruments. With the performance practice and interpretation, everything is strikingly self-evident. The instrument dictates, so to speak, what can and cannot be done. As its touch is much lighter than that of a modern piano, it is also much easier to gracefully play the virtuosic fast passages. If you can’t stand each other, it’s better that you don’t play this music on a historical instrument, because with these four-hand pieces, the two of you are sitting behind a rather small instrument. “It is certainly not a coincidence that we both play pianoforte. Already twenty years ago, we had such an instrument

in our home [Marie and Veronica are daughters of the violinist and conductor Sigiswald Kuijken]. We became acquainted with it in a very natural way. It is as though it's in our genes, or at least in our upbringing.”

The instruments

The instruments used on this recording were both built by Claude Kelecom (builder and restorer of pianofortes and harpsichords, who worked for a long time at the Musical Instruments Museum in Brussels). Both were modelled on an instrument by Johann Andreas Stein (1728 -1792) which is now in the Germanisches Nationalmuseum in Nuremberg. We know from a letter to his father Leopold in 1777, that Mozart visited Stein's workshop and was very enthusiastic about his pianos. The clear tone and extremely light action of these instruments is what Mozart

had in mind when he composed his keyboard works. Although the dynamic range from forte to piano (loud – soft) is of course less extreme than with modern pianos, this is an authentic quality of 18th-century instruments and thus is a characteristic of the music of the time.

Marie & Veronica Kuijken

Sisters Marie and Veronica Kuijken began to play four-hands piano music spontaneously in around 1989, and over the years have intensified their collaboration, by broadening their repertoire (which now runs from baroque to Stravinsky), as well as expanding their opportunities to play together: besides piano four-hands and music for two pianos, they perform song recitals (with Marie singing soprano and Veronica as pianist), violin repertoire (Veronica as violinist, Marie

as pianist), and melodramas (Marie as declaimer, Veronica as pianist). Last but not least they specialize together in the fortepiano, playing the copy of an instrument by J.A.Stein which was also used for this CD (Kelecom 1978 after Stein, Augsburg ca. 1788), with repertoire by Mozart (four-hands, two fortepianos, songs and arias, violin sonatas) and Haydn (Lieder and the cantata Arianna a Naxos, performed with baroque gesture).

Through the years both artists have done many concerts together. They have also devised special programmes, including one around the life of Goethe (with songs by ten composers to his texts), comic potpourri programme, melodramas such „Enoch Arden“, a theatre production based on the letters of Mozart (working with Italian actor Marco Paoli as Mozart), and early or forgotten song repertoire by Zumsteeg, Reichardt and other composers.

This CD is one of the fruits of their many years of playing together in a shared spirit, which –it cannot be denied but on the other hand, should not be too strongly stressed – is partly determined by the musical household in which they grew up, as the daughters of baroque specialist and conductor of La Petite Bande, Sigiswald Kuijken.

Marie Kuijken received her diploma in piano from the Royal Conservatory in Brussels, where she studied piano with D.Blumenthal. She also studied chamber music, harmony and lieder accompaniment and, parallel to her piano studies, singing with L. Devos, M. Honig and L. Lootens.

As a pianist, she specialised in the Mozart fortepiano and performs regularly as a soloist and in chamber-music ensembles with Sigiswald Kuijken, Veronica and Sara Kuijken, or as an accompanist for lieder recitals. She also

continues to perform Romantic repertoire on modern piano, particularly chamber music and accompaniment.

As a soprano, she works regularly with La Petite Bande (conducted by Sigiswald Kuijken) performing baroque and classical music. Her particular speciality is religious works by Bach ,a voci reali', the period practice of using one singer per part. In Italy, currently her home, she has worked with the baroque ensemble ,Il Fabbro Armonioso'; with G. Catalucci (Conservatoire of Terni); she has also taught Foreign Language Diction at the Conservatory in Salerno.

Marie Kuijken conducted an original and in-depth study of the use of rhythm and intonation in 18th-century declamation, which culminated in the performance of melodramas with orchestra such as „Ariadne auf Naxos“ and „Medea“ by G. Benda (where she

took the role of principal actor-declaimer, with La Petite Bande), followed by other more romantic melodramas with piano accompaniment (melodramas by Robert Schumann to „Enoch Arden“ by Richard Strauss, with Veronica Kuijken on piano).

She is also devoted to the study of 18th-century theatre and stage movement, and regularly appears in stage performances inspired by period practice and Commedia dell'Arte, directed by specialist Béatrice Cramoix. She also performs in buffa intermedii such as Pergolesi's "La Serva Padrona" and other works by Sarro, Sellitto and in the future by Hasse, productions for which she has also done musicological research in libraries all over Europe.

Veronica Kuijken was awarded her piano diploma with distinction from the Royal Music Conservatory in Brussels, where she studied with Daniel

Blumenthal. She continued advanced studies in song accompaniment with Irwin Gage at the Musikhochschule in Zurich. She has taken piano master classes from Hans Leygraf and Daniel Pollack, and accompaniment from Christa Ludwig, Christoph Prégardien and Thierry Ravassard. She also studied violin, first with Henry Raudales and then in London with David Takeno, taking a diploma with distinction from the Musikhochschule in Winterthur from Rudolf Koelman. A member of the Gustav Mahler Youth Orchestra (conducted by I. Fischer, S. Bychkov and P. Boulez) in 1997, and the Basel Chamber Orchestra (conducted by C. Hogwood), she regularly participates in productions by the Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne (M. Corboz), and the Orchestre de Chambre de Lausanne (C. Zacharias).

Veronica Kuijken has a varied and polyvalent career: as a harpsichordist and

continuo player she has been engaged by the Centre de Musique Ancienne of the Haute Ecole de Musique in Geneva as a coach for the baroque singing class of Béatrice Cramoix, and regularly plays basso continuo in a wide range of chamber-music ensembles, and with l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Also engaged at the Haute Ecole de Musique in Lausanne, she accompanies the flute, viola and bassoon classes. In this context, she accompanies master classes with Emmanuel Pahud. She regularly displays her capacities in accompaniment in melodrama performances, works regularly for the Opera in Lausanne, and performs with such well-known colleagues as Maxence Larrrieu, José-Daniel Castellon, and the German baritone Stephan Genz. She has a particular interest in the Mozart fortepiano, most often as a duo with her sister Marie. She has performed in many major venues including the Petite Salle of the Zurich Tonhalle, the Studio

of Radio France, and the Salle Gaveau, where she was invited to return to play a Mozart concerto with La Petite Bande. Her discography includes quartets by Schumann and Debussy, the quintet opus 29 and quartets opus 59 by Beethoven, with Sigiswald, Sara and Wieland Kuijken. These discs have won numerous international prizes.

Auf der Suche nach den Grenzen des Klaviers

Als der kleine Wolfgang Amadeus Mozart zusammen mit seiner etwas älteren Schwester Nannerl vor das Klavier gesetzt wurde, um das Publikum mit vierhändiger Musik zu unterhalten, erfreute sich das vierhändige Repertoire sicherlich noch keiner Beliebtheit. Es war allerdings schon Musik für zwei oder mehr verschiedene Klaviere komponiert worden. Komponisten wie Le Roux, Mattheson, Händel und Johann Sebastian Bach hatten ein eindrucksvolles Oeuvre für zwei oder mehr Cembalos geschrieben. Aber die vierhändige Musik (auf einem Instrument) kam erst mit Charles Burney, Johann Christian Bach und vor allem Mozart zu ihrem Recht. Letzterer hatte das Repertoire wohl während einer Konzertreise nach London von J. C. Bach kennengelernt. Insgesamt hinterließ Mozart uns fünf Sonaten und einige Einzelwerke für

vierhändiges Klavier. Die zwei vierhändigen Werke auf vorliegender CD sind Mozarts zwei letzte und zugleich monumentalsten Sonaten. Hier werden die Grenzen des Klaviers sowohl figürlich als auch in Bezug auf das Klangvolumen abgetastet. Mozart scheute nicht davor zurück, beiden Spielern einen selbstständigen und oft komplexen und spieltechnisch anspruchsvollen Part anzuvertrauen.

Die **Sonate in F-Dur, KV 497** wurde 1786 komponiert, und es wird viel über die Entstehung des Werkes spekuliert. Wahrscheinlich komponierte Mozart die Sonate in seiner Rolle als Klavierlehrer. Seit dreizehn Jahren, seit der Sonate in D-Dur, KV 358 (1773/4), hatte er nicht mehr für vierhändiges Klavier komponiert. Aber mit der Sonate KV 497 lieferte er ganz plötzlich einen Höhepunkt des Genre. Es fällt sofort auf, dass dieser Musik Mozarts jahrelange Erfahrung als Komponist von Symphonien und

Opern zugute kommt. 1786 komponierte er auch Kammermusik auf einem ganz neuen Niveau: das Klavierquartett KV 493, das Klaviertrio KV 496, das *Kegelstatt-Trio* KV 498 und das Streichquartett KV 499. Wie das von Kammermusik erwartet werden kann, bekommt auch in der Sonate KV 497 jeder Spieler eine selbstständige und ebenbürtige Rolle. Die Musiker spielen nicht abwechselnd, sondern führen einen Dialog. Auffallend ist dabei auch die Verfeinerung, mit der selbst die innersten Stimmen ausgearbeitet wurden. In gewisser Weise erinnert diese Art der Komposition an die für Streichquartett. Man kann die vier Hände zweifellos mit den vier Mitgliedern eines Streichquartetts vergleichen.

Wie Mozart die Möglichkeiten für das vierhändige Repertoire nutzt, ist nicht nur bahnbrechend, sondern auch eindrucksvoll. Wie bereits erwähnt hatte er zum Zeitpunkt der Komposition der Sonate schon einige Erfahrung. Vor-

liegende Sonate erinnert sowohl an seine symphonische Musik als auch an seine Opern und seine manchmal sehr virtuosen Kompositionen für Soloklavier sowie an seine Klavierkonzerte. In den kontrapunktischen Passagen zeigt sich außerdem Mozarts grenzenlose Bewunderung für J.S. Bach. Ein paar konkrete Beispiele machen dies deutlich. So sind sowohl das *Adagio*, mit dem der erste Satz beginnt, sowie das *Andante* auffallend orchestral konzipiert. Das zeigt sich unter anderem in den (für die damalige Zeit) sehr häufigen Angaben zur Dynamik. Kennern fällt auch auf, dass das erste Thema dem Thema des mittleren Satzes von Mozarts Hornkonzert KV 495 verwandt ist.

Das auch die Oper nicht weit weg ist, merkt man dann wiederum im mittleren Satz. Die Koda des *Andante* hat etwas von einer italienischen Oper. Nicht von ungefähr komponierte Mozart im selben Jahr auch *Le Nozze di Figaro*. Das 2.

Allegro gibt schließlich beiden Musikern die Chance, technisch und virtuos zu glänzen. Die vier Hände werden mit modulierenden Tonleiterfiguren gegeneinander ausgespielt.

Einige dieser Eigenschaften finden sich auch in der **Sonate in C-Dur, KV 521** wider, die Mozart für seine sehr begabte Schülerin Franziska von Jacquin komponierte. Es ist ohne Zweifel dem außergewöhnlichen Können jener Schülerin zu verdanken, dass Mozart in der Komposition dieser virtuosen, an ein Klavierkonzert erinnernden Läufe schwelgen konnte. Im Gegensatz zu der extremen Verflechtung der vier Hände in der Sonate KV 497 sehen wir in diesem Werk eher eine wetteifernde Beziehung zwischen den beiden Spielern, und es gibt zahlreiche Passagen in denen beide Spieler sich (variiert) imitieren.

Die Schreibweise der Sonate KV 521 ist verwandt mit der der **Sonate in D-**

Dur, KV 448 für zwei Klaviere. Mozart schrieb letzteres Werk 1781 in Wien. Er musste damals noch mit einem bescheidenen Einkommen als Lehrer von vier Schülern auskommen. Für seine genau wie Franziska von Jacquin sehr begabte Schülerin Josepha Auernhammer komponierte er seine einzige Sonate für zwei Klaviere. Der Eröffnungssatz der Sonate KV 448 erinnert mit seiner Atmosphäre sofort an die Sonate KV 521. Und auch hier werden eine ganze Menge virtuose Figuren von einem Spieler zum anderen weitergegeben.

Veronica und Marie Kuijken über diese Einspielung

„Wir haben für diese Aufnahme zwei Kopien von einem Pianoforte aus dem Jahr 1788 von Johann Andreas Stein ausgewählt, die der belgische Klavierbauer Claude Kelekom anfertigte. In gewissem Sinne ist es einfacher, diese

Musik auf historischen Instrumenten zu spielen. Was die Aufführungspraxis und die Interpretation angeht, wird alles ganz offenkundig. Das Instrument zeigt einem im wahrsten Sinne des Wortes was möglich ist und was nicht möglich ist. Weil der Anschlag viel leichter als bei einem modernen Klavier ist, ist es auch viel leichter, schnelle und virtuose Passagen reibungslos zu spielen. Wenn man sich nicht leiden kann, sollte man diese Musik jedoch besser nicht auf so einem historischen Instrument spielen, denn bei einem Werk für vier Hände sitzt man zu zweit an einem relativ kleinen Instrument.

Es ist sicher kein Zufall, dass wir Pianoforte spielen. Schon vor zwanzig Jahren stand so ein Instrument bei uns zu Hause. (Anmerkung: Marie und Veronica sind Töchter des Geigers und Dirigenten Sigiswald Kuijken.) Wir wurden damit auf ganz natürliche Weise vertraut. Es hat fast den Anschein als

ob es an den Genen liegt, oder doch zumindest an unserer Erziehung.“

Die Instrumente

Die Instrumente, die auf dieser CD bespielt werden, sind beide von der Hand von Claude Kelecom (Klavierbauer und Restaurator, der lange dem Instrumentenmuseum Brüssel verbunden war) und einem Pianoforte von Johann Andreas Stein (1728 – 1792) nachgebaut, das sich im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg befindet. Dank eines Briefes an seinen Vater Leopold aus dem Jahre 1777 wissen wir, dass Mozart Steins Atelier verschiedentlich besucht hat und von dessen Instrumenten sehr begeistert war. Der helle Klang und der äusserst leichte Anschlag dieser Instrumente waren es, die Mozart vorschwebten, als er seine Klavierwerke komponierte. Natürlich ist die Spannweite von forte bis piano,

laut bis leise, geringer als bei modernen Instrumenten, aber das ist eine der Eigenarten der Instrumente aus dem 18. Jahrhundert und demzufolge auch eine Eigenart der Musik dieser Zeit.

Marie & Veronica Kuijken

Die Schwestern Marie und Veronica Kuijken haben um das Jahr 1989 spontan begonnen zusammen vierhändige Klaviermusik zu spielen. Im Laufe der Zeit haben sie ihre Zusammenarbeit erweitert und vertieft, einerseits indem sie ein breites gemeinsames Repertoire von Barockmusik bis zu Stravinsky aufgebaut haben und andererseits indem sie die Möglichkeiten des Zusammenspiels erweitert haben : so kam zum vierhändigen Klavierspiel das Musizieren auf zwei Pianos, später das Lied (Marie als Sopranistin und Veronica als Pianistin), ein Repertoire für Violine und Klavier (Veronica als Violinistin und

Marie am Klavier), Melodramen (Marie als Rezitantin und Veronica am Klavier) und last but not least haben sich beide auf dem Klavier spezialisiert und spielen auf dem Nachbau eines Pianos von J.A.Stein (Kelecom 1978 nach Stein, Augsburg, um 1788), dem Instrument, das auch für diese CD bespielt wird, ein Repertoire von Mozart (vierhändig, auf zwei Klavieren, Arien, Violinsonaten) und Haydn (Lied und Cantate 'Arianna a Naxos', mit Barockgestik gebracht).

Das Duo ist im Laufe der Jahre häufig zusammen aufgetreten, auch mit besonderen Programmen wie etwa einem Programm um das Leben Goethes mit Liedern von zehn verschiedenen Komponisten, die Goethe-Texte vertont haben, humoristische Potpourri-Programme, Melodramen wie 'Enoch Arden', eine Theaterproduktion über Briefe von Mozart (in Zusammenarbeit mit dem italienischen Schauspieler Marco Paoli als Mozart)

oder früher und in Vergessenheit geratenem Liedrepertoire wie Lieder von Zumsteeg, Reichardt und anderen.

Diese CD ist somit die Frucht jahrelanger Zusammenarbeit aus ein und demselben Geiste, der – unnötig dies zu leugnen oder anders herum zu sehr zu betonen – sicher auch durch das musikalische Nest, in dem beide als Töchter des Barockspezialisten und Dirigenten von La Petite Bande Sigiswald Kuijken aufgewachsen sind, geformt wurde.

Marie Kuijken studierte Klavier am Königlichen Konservatorium Brüssel (flämische Abteilung) bei D.Blumenthal, sowie Kammermusik, Harmonie und Liedbegleitung. Gleichzeitig nahm sie Gesangsunterricht bei L.Devos, M.Honig und L.Lootens.

Als Pianistin spezialisierte sie sich auf das Pianoforte der Mozartzeit und tritt regelmässig als Solistin,

zusammen mit Sigiswald Kuijken, Veronica und Sara Kuijken im Kammermusikensemble oder als Liedbegleiterin auf. Sie spielt auch weiterhin das romantische Repertoire auf einem modernen Piano, vor allem Kammermusik und Liedbegleitung.

Als Sopranistin arbeitet sie geregelt mit La Petite Bande unter der Leitung von Sigiswald Kuijken im barocken und klassischen Repertoire zusammen. Dabei spielt insbesondere das religiöse Werk Bachs in ‚a voci reale‘ –Version, d.h. der Aufführungspraxis der Zeit folgend durch ein Ensemble von Solisten ohne Einsatz eines Chores eine grosse Rolle. In Italien, wo sie derzeit lebt, hat sie mit dem Barockensemble ‚Il Fabbro Arminioso‘ und G. Catalucci (Konservatorium Terni) zusammengearbeitet. Ferner hat sie als Gastprofessorin für die Diktion von Fremdsprachen am Konservatorium von Salerno gewirkt.

Marie Kuijken hat eine eingehende und sehr besondere Studie über Rhythmus und Intonation in der Deklamatorik des 18. Jahrhunderts durchgeführt, die durch die Aufführung der Melo-dramen „Ariadne auf Naxos“ und „Medea“ von G.Benda (in der Rolle des Hauptdarstellers bzw Deklamators), orchestral begleitet von La Petite Bande, gekrönt wurde. Es folgten andere romantischere Melodramen mit Pianobegleitung, von Melodramen R.Schumanns bis zu ‚Enoch Arden‘ von Richard Strauss mit Veronica Kuijken am Klavier.

Marie Kuijken widmet sich ebenfalls sehr dem Theater und der szenischen Bewegungskunst des 18.Jahrhunderts und tritt regelmässig in von der Theaterpraxis der Zeit und der Commedia dell'Arte inspirierten Produktionen unter der Regie der Spezialistin Béatrice Cramoix, in intermezzi buffo wie ‚La Serva Padrona‘ von

Pergolesi, solchen von Sarro, Sellito und demnächst von Hase auf, alles Produktionen, für die sie auch die musikologischen Recherchen in verschiedenen europäischen Bibliotheken durchgeführt hat.

Veronica Kuijken hat ihr Studium am Königlichen Konservatorium Brüssel (Klasse Daniel Blumenthal) mit Auszeichnung abgeschlossen und sich bei Irwin Gage an der Musikhochschule Zürich in Liedbegleitung vervollkommnet. Sie besuchte Meisterklassen von Hans Leygraf und Daniel Pollack und für das Lied von Christa Ludwig, Christoph Prégardien und Thierry Ravassard. Ausserdem studierte sie Violine, zunächst bei Henry Raudales und später bei David Takeno in London. Mit Auszeichnung beendete sie ihr Studium an der Musikhochschule Wintherthur bei Rudolf Koelmann. Sie ist seit 1997 Mitglied des Orchestre de Jeunes Gustav Mahler (I.Fischer,

S.Bychov und P.Boulez) sowie Mitglied des Orchestre de Chambre de Bâle (C.Hogwood) und spielt geregelt im Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne (M.Corboz) und im Orchestre de Chambre de Lausanne (C.Zacharias)

Veronica Kuijken ist in vielfältigen Bereichen tätig : Als Begleiterin auf dem Cembalo (Continuo) ist sie an der Musikhochschule Genf (Zentrum für Alte Musik) als Coach für die Klasse Barockgesang von Béatrice Cramoix engagiert, und übernimmt regelmässig den Basso Continuo in den verschiedensten Kammermusikensembeln und im Orchestre de Chambre Lausanne. Der Musikhochschule Lausanne verbunden versorgt sie dort die Begleitung der Klassen für Alt- und Bassflöte. In dieser Eigenschaft begleitet sie die Meisterklassen von Emmanuel Pahud. Hervorgetan hat sie sich auch bei der Begleitung von Melodramen; sie

arbeitet regelmässig mit der Opéra Lausanne zusammen und tritt mit Künstlern wie Maxence Larrieu, José-Daniel Castellon oder dem deutschen Bariton Stephan Genz auf. Besonderes Interesse bringt sie dem Pianoforte aus der Zeit Mozarts entgegen, das sie meist im Duo mit ihrer Schwester Marie spielt. Sie trat u.a. im kleinen Sall der Tonhalle Zürich, im Studio von Radio France und im Salle Gaveau war sie Solistin in einem Mozartkonzert mit La Petite Bande.Die Diskographie von Veronica Kuijken umfasst die Quartette von Mozart und Debussy, das Quintett Opus 29 und die Quartette Opus 59 von Beethoven mit Sigiswald, Sara und Wieland Kuijken. Diese Platten haben zahlreiche internationale Auszeichnungen bekommen.

À la recherche des limites du pianoforte

Le répertoire à quatre mains n'était certainement pas encore populaire au moment où le jeune Wolfgang Amadeus Mozart fut placé aux côtés de sa sœur aînée devant le clavier afin de charmer avec de la musique à quatre mains les oreilles du public. Il existait en revanche de nombreuses œuvres pour plusieurs instruments à clavier (pour deux instruments et plus). Des compositeurs tels que Le Roux, Mattheson, Händel et Johann Sebastian Bach composèrent ainsi un nombre impressionnant d'œuvres pour deux clavecins ou plus. Pour la musique à quatre mains, il fallut toutefois attendre Charles Burney, Johann Christian Bach et surtout Mozart. Ce dernier aurait été mis en contact avec ce répertoire par l'intermédiaire de J.C. Bach lors de sa tournée de concerts à Londres. Mozart légua en tout cinq sonates et quelques pièces isolées à

quatre mains à la postérité. Les deux œuvres à quatre mains enregistrées ici sont les deux dernières et plus monumentales sonates de Mozart. Les limites du pianoforte sont touchées de façon littérale comme sur le plan du volume sonore. Mozart n'hésita pas à confier aux deux musiciens une partie indépendante, souvent complexe et techniquement exigeante.

La **Sonate en Fa KV 497** fut composée en 1786. La genèse de cette œuvre engendra moult spéculations. Mozart composa très probablement cette sonate dans le cadre de son activité de professeur de piano. Depuis sa Sonate en Ré KV 358 (1773/4), c'est-à-dire depuis treize ans, il n'avait plus composé pour clavier à quatre mains. Avec sa Sonate KV 497, il atteint soudain un sommet dans ce genre. On remarque immédiatement que cette musique présente les fruits de sa longue expérience comme compositeur de musique

symphonique et d'opéras. En 1786, il composa diverses œuvres de musique de chambre : un quatuor avec clavier KV 493, un trio avec clavier KV 496, un *Trio des Quilles* KV 498 et un quatuor à cordes KV 499. Comme on peut l'attendre d'une œuvre de musique de chambre, il s'agit également dans le cas de la sonate KV 497 de musique où les deux parties interprétées sont indépendantes et de valeur équivalente. Les musiciens ne jouent pas en alternance mais dialoguent l'un avec l'autre. Il faut noter de la même manière le raffinement avec lequel les parties intermédiaires sont peaufinées. Le travail d'écriture fait penser d'une certaine manière à celui qui serait fait pour la composition d'un quatuor à cordes. Il est ainsi possible de comparer sans problème les quatre mains aux quatre musiciens du quatuor à cordes.

La manière dont Mozart exploite les possibilités données par le répertoire à

quatre mains ouvrit certes de nouvelles perspectives mais est aussi très impressionnante. Au moment où il composa cette sonate, Mozart avait déjà, nous l'avons vu plus haut, une grande expérience. Cette sonate nous rappelle tant sa musique symphonique que ses opéras, ou ses œuvres pour clavier solo et ses concertos pour clavier parfois très virtuoses. De plus, dans les passages contrapuntiques, surgissent soudain à certains moments des témoignages de l'admiration sans fin que Mozart éprouvait pour J.S. Bach. Quelques exemples concrets peuvent expliciter cela clairement. L'*Adagio* avec lequel le premier mouvement commence et l'*Andante* sont par exemple pensés de façon particulièrement orchestrale. On le remarque entre autres aux indications de dynamique nombreuses (pour l'époque). Le premier thème semble en outre particulièrement apparenté à celui du mouvement central du concerto pour cor KV 495 de Mozart.

L'opéra n'est pas loin. C'est ce que l'on remarque dans le mouvement central. La coda de l'*Andante* a clairement des caractéristiques de l'opéra italien. Ce ne fut pas un hasard si Mozart, la même année, composa également ses *Noces de Figaro*. Dans l'*Allegro* final, enfin, les deux musiciens ont la possibilité de briller sur le plan technique et de faire flamboyer leur virtuosité. Les quatre mains sont opposées les unes aux autres dans des passages en gammes modulantes.

On retrouve une grande partie de ces caractéristiques dans la **Sonate en Ut KV 521** que Mozart composa un an plus tard (en 1787) pour l'une de ses élèves, extrêmement douée, Franziska von Jacquin. Ce fut certainement grâce à la dextérité exceptionnelle de cette élève que Mozart put se laisser aller à composer ici des traits virtuoses de type concerto pour clavier. Au lieu de l'enlacement extrême des parties des

quatre mains de la sonate KV 497, on assiste ici à une plus grande relation de compétitivité entre les deux musiciens. Les passages dans lesquels les deux interprètes s'imitent (en variant) sont innombrables.

Sur le plan de la technique d'écriture, cette sonate KV 521 est très apparentée à la **Sonate en Ré KV 448** pour deux pianofortes. Mozart composa cette sonate en 1781 à Vienne, où il devait parvenir à joindre les deux bouts avec les modestes revenus que lui procurait son activité de professeur : il n'avait que quatre élèves. Il composa sa seule sonate pour deux claviers pour l'une de ses élèves, Josepha Auernhammer, très talentueuse, tout comme Franziska von Jacquin. Le premier mouvement de la sonate KV 448 fait immédiatement penser, par son atmosphère, à celui de la sonate KV 521. Là encore, un grand nombre de traits virtuoses passent d'une partie à l'autre.

Quelques mots de Veronica et Marie Kuijken à propos de cet enregistrement

« Pour cet enregistrement, nous avons choisi deux copies d'un facteur de pianoforte belge, Claude Kelekom, effectuées d'après un pianoforte de 1788 de Johann Andreas Stein. Il est d'une certaine manière plus confortable de jouer cette musique sur des instruments historiques. Sur le plan de la pratique de l'exécution et de l'interprétation, tout devient remarquablement évident. L'instrument dicte en quelque sorte ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Vu que le toucher est beaucoup plus léger que sur un piano moderne, il est aussi beaucoup plus facile de jouer avec souplesse les traits rapides et virtuoses. Lorsque deux interprètes ne s'apprécient guère, il est préférable de ne pas jouer cette musique sur une copie d'instrument ancien, car pour jouer à quatre mains

ceux-ci doivent être assis devant un instrument relativement étroit. Ce n'est pas un hasard si nous jouons du pianoforte. Il y a un instrument de ce type chez nous depuis vingt ans déjà [Marie et Veronica sont les filles du violoniste et chef d'orchestre Sigiswald Kuijken, ndr]. Nous avons donc été mis en contact avec cet univers de façon très naturelle. Si cela n'est pas dans nos gènes, c'est tout au moins dans notre éducation. »

Les instruments

Les instruments utilisés pour l'enregistrement de ce CD sont tous deux de la main de Claude Kelekom (facteur et restaurateur de pianofortes et de clavécins, longtemps affilié au Musée des Instruments de Musique de Bruxelles) et tous deux construits sur le modèle d'un pianoforte de Johann Andreas Stein (1728-1792) qui se trouve au

Germanisches Nationalmuseum de Nuremberg. Grâce à une lettre de 1777 à son père Leopold, nous savons que Mozart s'est rendu à plusieurs reprises à l'atelier de Stein et qu'il a témoigné un grand enthousiasme face à ses pianos. Mozart avait probablement en tête le son clair et le toucher très léger de ces instruments lorsqu'il composa ses œuvres pour piano. En outre, le contraste entre le forte et le piano (fort-doux) est moins important que sur les pianos modernes, mais cela fait partie de la caractéristique des instruments du XVIIIe siècle et, à ce titre, caractéristique de la musique de cette époque.

Marie & Veronica Kuijken

Les sœurs Marie et Veronica Kuijken ont spontanément commencé à jouer ensemble vers 1989, d'abord avec des pièces pour piano à quatre mains ; au fil des années, elles ont approfondi et

élargi leur collaboration, d'une part en élaborant un vaste répertoire commun (du baroque à Stravinsky), d'autre part en multipliant les occasions de faire de la musique ensemble : aux quatre mains et aux pièces pour deux pianos ont succédé le lied (Marie au chant – soprano –, Veronica au piano), le répertoire pour violon (Veronica au violon, Marie au piano), les mélodrames (Marie comme récitante, Veronica au piano), et en poursuivant leur spécialisation dans le pianoforte, sur la copie d'un J. A. Stein utilisée pour ce CD également (Kelecom 1978, d'après Stein, Augsburg, vers 1788), avec le répertoire de Mozart (pour quatre mains, pour deux pianofortes, lied, arias, sonate pour violon) et de Haydn (lied et cantate Arianna a Naxos, représentée avec la gestuelle baroque).

Au fil des ans, le duo s'est produit à de nombreuses reprises et a également monté des programmes originaux, par

exemple un programme autour de la vie de Goethe (avec des lieder d'une dizaine de compositeurs sur ses textes), des pots-pourris humoristiques, des mélodrames comme Enoch Arden, une production théâtrale autour des lettres de Mozart (en collaboration avec l'acteur italien Marco Paoli dans le rôle de Mozart), ou encore la présentation du répertoire oublié du lied par Zumsteeg, Reichardt et autres compositeurs.

Ce CD est ainsi le fruit d'une collaboration menée sur plusieurs années dans un même esprit, qui (inutile de le renier ou, inversement, de trop l'accentuer) a vraisemblablement été influencé par le cocon musical où ont grandi ces deux filles du spécialiste du baroque et chef d'orchestre de La Petite Bande, Sigiswald Kuijken.

Marie Kuijken est diplômée du Conservatoire Royal de Bruxelles (section flamande), où elle s'est perfec-

tionnée en piano avec D. Blumenthal, en musique de chambre, en harmonie et en accompagnement du lied. Parallèlement, elle a étudié le chant avec L. Devos, M. Honig et L. Lootens.

Pianiste, elle s'est spécialisée au piano-forte mozartien et se produit régulièrement en soliste ou en formation de musique de chambre avec Sigiswald Kuijken, Veronica et Sara Kuijken, ou en accompagnant des chanteurs dans des récitals de lieder. Elle continue aussi à se produire dans le répertoire romantique sur piano moderne, notamment en musique de chambre ou en accompagnement de lieder.

Soprano, elle collabore régulièrement avec La Petite Bande (sous la direction de Sigiswald Kuijken) dans le répertoire baroque et classique, entre autres notamment dans les œuvres religieuses de Bach en version « a voci reali », c'est-à-dire un

ensemble de solistes sans utilisation du chœur, conformément aux pratiques de l'époque. En Italie (où elle vit actuellement), elle a collaboré avec l'ensemble baroque Il Fabbro Armonioso et avec G. Catalucci (Conservatoire de Terni) ; elle a également été invitée comme Professeur de Diction de Langues Etrangères auprès du Conservatoire de Salerno.

Marie Kuijken a mené une étude originale et approfondie de l'usage du rythme et de l'intonation dans la déclamation au XVIIIe siècle, qui culmine dans l'exécution des mélodrames avec orchestre *Ariadne auf Naxos* et *Medea* de G. Benda (dans le rôle du principal acteur-déclamateur, avec *La Petite Bande*), suivi par d'autres mélodrames plus romantiques avec accompagnement de piano (des mélodrames de R. Schumann à *Enoch Arden* de Richard Strauss, avec Veronica Kuijken au piano).

Elle s'est également consacrée à l'étude du théâtre et du mouvement sur la scène au XVIIIe siècle, et se produit régulièrement dans des spectacles dont la mise en scène inspirée des pratiques de l'époque et de la *Commedia dell'Arte* a été conçue par la metteur en scène spécialiste Béatrice Cramoix, dans des intermèdes bouffe comme *La Serva Padrona* de Pergolèse et d'autres de Sarro, Sellitto et, prochainement, Hasse ; pour ces productions, elle a aussi effectué les recherches musicologiques nécessaires dans les bibliothèques européennes.

Veronica Kuijken obtient son diplôme de piano avec distinction au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles dans la classe de Daniel Blumenthal, et se perfectionne dans l'accompagnement du lied chez Irwin Gage à la Musikhochschule de Zurich. Elle suit des master-classes auprès de Hans Leygraf et de Daniel Pollack, et,

pour le lied, auprès de Christa Ludwig, Christoph Prégardien et Thierry Ravassard. Elle étudie également le violon, d'abord avec Henry Raudales puis avec David Takeno à Londres, et obtient son diplôme avec distinction à la Musikhochschule de Winterthur dans la classe de Rudolf Koelman. Membre de l'Orchestre de Jeunes Gustav Mahler (I. Fischer, S. Bychkov et P. Boulez) en 1997, et de l'Orchestre de Chambre de Bâle (C. Hogwood), elle participe régulièrement à l'Ensemble Vocal et Instrumental de Lausanne (M. Corboz), et à l'Orchestre de Chambre de Lausanne (C. Zacharias).

Veronica Kujiken mène une carrière variée et polyvalente : elle a été engagée en qualité de claveciniste-continuite à la Haute École de Musique de Genève (Centre de Musique Ancienne) en tant que coach de la classe de chant baroque de Béatrice Cramoix, et assure régulièrement la basse continue dans

les ensembles de musique de chambre les plus divers, ou à l'Orchestre de Chambre de Lausanne. Liée à la Haute École de Musique de Lausanne, elle prend à sa charge l'accompagnement des classes de flûte, alto et basson. Dans ce contexte, elle accompagne des master-classes avec Emmanuel Pahud. Elle montre également ses capacités en matière d'accompagnement de mélodrames, collabore régulièrement avec l'Opéra de Lausanne, et se produit avec des personnalités telles que Maxence Larrrieu, José-Daniel Castellon, ou encore le baryton allemand Stephan Genz. Elle porte un intérêt particulier au pianoforte mozartien, le plus souvent en duo avec sa sœur Marie. Elle s'est produite entre autres à la Petite Salle de la Tonhalle de Zurich, au Studio de Radio France ou encore à la Salle Gaveau, où elle a été réinvitée comme pianoforte soliste dans un concerto de Mozart, aux côtés de La Petite Bande. Sa discographie com-

prend les quatuors de Schumann et de Debussy, le quintette opus 29 et les quatuors opus 59 de Beethoven, avec Sigiswald, Sara et Wieland Kuijken. Ces disques ont reçu de nombreux prix internationaux.

Executive producer: Anne de Jong

Recorded at: Galaxy Studios, Mol (Belgium)

Recording dates: 14-16 December 2009

Recording producer: Bert van der Wolf

Recorded by: NorthStar Recording Services

A&R Challenge Records International: Wolfgang Reihing

Liner notes: Elise Simoens

Translations: John Lydon, Barbara Gessler (Muse Translations), Clémence Comte

Booklet editing: Johan van Markesteyn

Cover photo: Georg Thum, wildundleise.de

Art direction: Marcel van den Broek, new-art.nl

www.challengerecords.com

This High Definition Surround Recording was Produced, Engineered and Edited by Bert van der Wolf of NorthStar Recording Services, using the 'High Quality Musical Surround Mastering' principle. The basis of this recording principle is an optimal realistic and holographic, 3 dimensional representation of the musical instruments, voices and recording venue, according to traditional concert practice. For most historic music this means a frontal representation of the musical performance, nevertheless such that width and depth of the ensemble and acoustic characteristics of the hall do resemble 'real life' as much as possible. Some compositions in history, and many contemporary works do specifically ask for placement of musical instruments and voices all over the 360 degrees sound scape however, and in such cases this is also recorded as realistic as possible within the possibilities of the 5.1 Surround Sound standard. This all requires a very innovative use of all 6 loudspeakers and the use of fully equal and full frequency range loudspeakers for all 5 discrete channels, and a complementary sub-woofer for the ultra low frequencies under 40Hz, is highly recommended to optimally benefit from the sound quality of this recording.

This recording was produced with the use of Sonodore microphones, Avalon Acoustic monitoring, Siltech Mono-Crystal cabling and dCS Converters.

PREVIOUSLY RELEASED ON CHALLENGE CLASSICS

check www.challengerecords.com for availability

SACC 72121 **MOZART**

Requiem (String Quartet Version)

Kuijken String Quartet

SACC 72145 **WOLFGANG AMADEUS MOZART**

Quintets & Quartet

Kuijken String Quartet

CC 72362 **LUDWIG VAN BEETHOVEN**

String Quartets op. 59 "Razumovsky" - String Quintet op. 29

Kuijken Quartet

