

Brahms
Clarinet Sonatas Op.120

George Pieterse
clarinet

Hephzibah Menuhin
piano

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Seite 1:

SONATA NO. 1 IN F MINOR, OP. 120 NO. 1
FOR CLARINET AND PIANO

1. Allegro appassionato
2. Andante un poco adagio
3. Allegretto grazioso
4. Vivace

Seite 2:

SONATA NO. 2 IN E FLAT, OP. 120 NO. 2
FOR CLARINET AND PIANO

1. Allegro amabile
2. Appassionato, ma non troppo allegro
3. Andante con moto
4. Allegro non troppo

GEORGE PIETERSON, clarinet
HEPHZIBAH MENUHIN, piano

The two sonatas for clarinet and piano, Op. 120 by Johannes Brahms, who died in Vienna in 1897, are his last chamber-music compositions. Brahms's marked preoccupation with the clarinet dated from his first acquaintance with the outstanding clarinetist Richard Mühlfeld, who had originally been a violinist in the famous Meiningen orchestra and, after changing over to the wind instrument, went every year to play in the Bayreuth Festival Orchestra. In acknowledgement of the beautiful tone he produced on his clarinet, Brahms jokingly dubbed the bearded Mühlfeld "Fräulein Klarinette." There was a saying that Mühlfeld had come into possession of reeds cut from the stock of the nymph Syrinx — only these could possibly coax such magical sounds from the instrument.

After the Trio in A minor, Op. 114 for clarinet, cello, and piano and the Clarinet Quintet in B minor, Op. 115, composed during 1891 and 1892, Brahms wrote the two sonatas — in F minor and in E flat major — at Ischl in July 1894. In many respects they represent a high point in his total output, summing-up as they do a chamber-music output stretching back over 41 years and being also the last of his instrumental works.

Although to outward appearances the sonatas differ from each other, they are patently the products of a single mind. There are frequent thematic parallels which confirm the works' kinship. These reflect Brahms's genius in handling the art of variation, which early on had played a constructive role in his work. The first sonata, in F minor, is in four movements. Its pungent first movement, *Allegro appassionato*, is heralded by a theme in octaves on the piano which serves as a curtain to the predominantly lyrical ideas which follow. In its interplay between the elements of sonata form and variation technique, this passionate movement is an immaculate example of Brahms's incomparable compositional technique. The contemplative second movement, *Andante un poco adagio*, in A flat, initially calls to mind Baroque prototypes, but lingers in a Romantic atmosphere with the emphasis on expression. The third movement, *Allegretto grazioso*, also in A flat, inhabits a Viennese milieu. Its trio, which, like the first movement, is in F minor, is enlivened by turns of counterpoint and piquant harmonies. In the return of the main section Brahms refrains from the sort of fresh thematic metamorphoses he tended to introduce in other works. The finale (*Vivace*), in F, the tonic major, proves to be a free-ranging rhapsodical sonata movement with a strong vein of virtuosity.

The three-movement Sonata in E flat begins with a peaceful *Allegro amabile* in which considerable beauty of sound and song-like themes are featured. The second movement, which, like the opening of the F minor Sonata, is an *Allegro appassionato*, is a kind of scherzo in E flat major, is possibly a reminiscence of the early piano sonatas and ballads and the E flat minor Scherzo, Op. 4. It may be thought an entirely fitting conclusion to Brahms's instrumental output that the work closes with a set of variations. "The sunset mood of the last movement," which "ultimately, however, works up into an energetic affirmation of life" (Hans Gal), becomes a symbol for the twilight of a creative life marked by undimmed liveliness of spirit and the benevolent wisdom of advanced age.

Photo: Bart Mulder

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Seite 1:

SONATE NR. 1 F-MOLL OP. 120/1
FÜR KLARINETTE UND KLAVIER

1. Allegro appassionato
2. Andante un poco adagio
3. Allegretto grazioso
4. Vivace

Seite 2:

SONATE NR. 2 ES-DUR OP. 120/2
FÜR KLARINETTE UND KLAVIER

1. Allegro amabile
2. Appassionato, ma non troppo allegro
3. Andante con moto
4. Allegro non troppo

GEORGE PIETERSON, Klarinette
HEPHZIBAH MENUHIN, Klavier

Die beiden Sonaten für Klarinette und Klavier op. 120 von Johannes Brahms gehören nicht nur dem Spätwerk des 1897 in Wien verstorbenen Meisters an, sie sind auch seine letzten Kompositionen für eine kammermusikalische Besetzung. Seit dem Beginn der Bekanntschaft mit dem hervorragenden Klarinetten Richard Mühlfeld, der dem berühmten Meiningen Orchester zunächst als Geiger angehörte und nach der Umstellung auf das Blasinstrument alljährlich im Bayreuther Festspielorchester mitwirkte, hat Brahms sich eingehend mit der Klarinette beschäftigt. Den bärtigen Mühlfeld nannte er in Anerkennung des schönen Tones seines Instruments scherzhaft „Fräulein Klarinette“. Man erzählte sich, der Künstler habe Rohrblättchen besessen, die aus dem Schilfrohr der Nympe Syrinx geschnitten waren, denn sonst wäre es nicht möglich gewesen, dem Instrument so zauberhafte Töne zu entlocken. Nach dem Trio a-moll op. 114 für Klarinette mit Klavier und Violoncello und dem Quintett für Klarinette mit Streichquartett h-moll op. 115 aus den Jahren 1891-92 hat Brahms im Juli 1894 zu Ischl das Sonatenpaar f-moll und Es-dur geschaffen, das in mehrfacher Hinsicht einen Gipfel in seinem Lebenswerk darstellt. Die beiden Sonaten sind nicht nur gleichsam das Fazit seines kammermusikalischen Schaffens, das ihn durch einundvierzig Jahre seines Lebens begleitet, sie sind ebenso der Endpunkt seines Instrumentalwerks.

Obwohl die Sonaten in ihrer äußeren Erscheinung verschieden sind, läßt sich ihre geistige Gemeinschaft nicht leugnen. Oft finden sich thematische Analogien, die ihre Zusammengehörigkeit dartun. Sie entsprechen der von Brahms mit Genialität geübten Kunst der Variation, die schon früh eine konstruktive Rolle gespielt hat. Viersätzig angelegt ist die erste Sonate, f-moll. Ihr herber erster Satz, *Allegro appassionato*, wird durch ein Unisonothema auf dem Klavier eingeleitet, das wie ein Vorhang zu den folgenden, meist lyrischen Gedanken wirkt. Im Wechsel von Sonatenformelementen und Variationstechnik ist dieser leidenschaftliche Satz ein fehlerloser Spiegel von Brahms' unvergleichlicher Kompositionstechnik. Der versonnene zweite Satz, *Andante un poco adagio* in As-dur, läßt zunächst an barocke Vorbilder denken, verweilt jedoch in einer ausdrucksbetonten romantischen Sphäre. In der wienerischen Welt lebt der dritte Satz, *Allegretto grazioso* und ebenfalls in As-dur stehend. Sein Mittelteil (oder Trio), wie der erste Satz in f-moll, wird durch kontrapunktische und reizvolle harmonische Wendungen belebt. In der Reprise des Hauptteils verzichtet Brahms, entgegen seiner sonstigen Art, auf neue thematische Metamorphosen. Das Finale, *Vivace*, in der Durvariante F-dur, erweist sich als freigestalteter, rhapsodischer Sonatensatz mit virtuosem Einschlag.

Die dreisätzig Sonate Es-dur beginnt mit einem ruhevollen *Allegro amabile* von großer klanglicher Schönheit und liedhafter Thematik. Der zweite Satz, wie der Anfang der Sonate f-moll mit „*Allegro appassionato*“ überschrieben, ist eine Art Scherzo in es-moll. Sein Trio, *Sostenuto*, im enharmonisch terzverwandten H-dur, mag eine Besinnung auf die frühen Klaviersonaten und -balladen sowie das Scherzo es-moll op. 4 sein. Daß die Sonate mit Variationen endet, darf man als folgerichtigen Abschluß von Brahms' Instrumentalschaffen ansehen. „Die Sonnenuntergangsstimmung des Schlusssatzes“, die sich „dann endlich doch zu einer energischen Lebensbejahung aufrafft“ (Hans Gal), wird zum Symbol für den Abschluß eines schöpferischen Lebens in Temperament und altersweiser Güte zugleich.

Helmut Wirth

JOHANNES BRAHMS (1833-1897)

Face 1:

SONATE N° 1 EN FA MINEUR, OP. 120 N° 1
POUR CLARINETTE ET PIANO

1. Allegro appassionato
2. Andante un poco adagio
3. Allegretto grazioso
4. Vivace

Face 2:

SONATE N° 2 EN MI BÉMOL MAJEUR, OP. 120 N° 2
POUR CLARINETTE ET PIANO

1. Allegro amabile
2. Appassionato, ma non troppo allegro
3. Andante con moto
4. Allegro non troppo

GEORGE PIETERSON, clarinette
HEPHZIBAH MENUHIN, piano

Les deux sonates pour clarinettes et piano, op. 120 de Johannes Brahms non seulement font partie des dernières œuvres du maître mort à Vienne en 1897, ce sont également ses dernières compositions pour orchestre de chambre. Dès le début de ses relations avec l'excellent clarinetiste Richard Mühlfeld, qui avait d'abord été violoniste dans le célèbre orchestre de Meiningen et qui, après avoir adopté l'instrument à vent, prêta chaque année son concours à l'orchestre du Festival de Bayreuth, Brahms s'était beaucoup occupé de la clarinette. En hommage à la belle sonorité de son instrument il appelait Mühlfeld, qui portait la barbe, «Mademoiselle Clarinette». L'on disait que l'artiste possédait des anches taillées dans le roseau de la nymphe Syrinx, car sinon il n'eût pas été possible de tirer des sons aussi enchanteurs de cet instrument. Après le Trio en la mineur, op. 114 pour clarinette, piano et violoncelle et le Quintette en si mineur, op. 115 pour clarinette et quatuor à cordes des années 1891-92, Brahms composa en juillet 1894, à Ischl, la paire de sonates en fa mineur et mi bémol majeur qui constitue à plus d'un point de vue un sommet dans l'œuvre de sa vie. Ces deux sonates non seulement représentent la somme de sa production de musique de chambre, qui l'accompagna durant quarante et une années de sa vie, elles sont aussi l'aboutissement de son œuvre instrumentale.

Bien qu'elles soient formellement différentes, l'affinité spirituelle des deux sonates est indéniable. On y trouve de nombreuses analogies thématiques qui témoignent de leur parenté. Elles ressortissent à l'art de la variation, que Brahms exerça avec génie et qui très tôt joua un rôle constructif chez lui. La première sonate est à quatre mouvements, en fa mineur. L'austère premier mouvement *Allegro appassionato*, est introduit par un thème à l'unisson au piano, qui fait l'effet d'un rideau voilant les pensées, pour la plupart lyriques, qui suivent. Par l'alternance d'éléments de forme sonate et de variations, ce mouvement passionné nous présente un miroir sans tache de l'incomparable technique de composition de Brahms. Le second mouvement, un *Andante un poco adagio* méditatif en la bémol majeur qui évoque à prime abord des modèles baroques, baigne cependant dans une atmosphère nettement romantique. Le troisième mouvement *Allegretto grazioso*, également en la bémol majeur, vit d'une vie toute viennoise. Sa section médiane (ou trio), comme le premier mouvement en fa mineur, s'anime de séduisants tours de phrase contrapuntiques et harmoniques. Dans la reprise de la section principale, Brahms, à l'encontre de son habitude, renonce à de nouvelles métamorphoses thématiques. Le finale, *Vivace*, dans la variante majeure en fa, se révèle être un mouvement de sonate de forme libre, rhapsodique et d'une texture virtuose.

La sonate en trois mouvements en mi bémol majeur débute par un paisible *Allegro amabile* d'une grande beauté sonore, à la thématique de lied. Le second mouvement, intitulé «*Allegro appassionato*» comme le début de la sonate en fa mineur, est une sorte de scherzo en mi bémol mineur. Son trio, *Sostenuto*, en si majeur, à la tierce enharmonique, est peut-être une méditation sur les premières sonates et ballades pour piano, tel le Scherzo en mi bémol mineur, op. 4. Le fait que cette sonate s'achève sur des variations peut-être considéré comme une conclusion logique de l'œuvre instrumentale de Brahms. «L'ambiance de coucher de soleil du dernier mouvement» qui «finit tout de même par se hausser jusqu'à un énergique optimisme» (Hans Gal) devient le symbole d'une vie créatrice qui s'achève dans le tempérament et la sagesse de la vieillesse tout à la fois.

