

elizabeth
balmás

Bach-Kodály
Bloch
Stravinsky
Reger
Bartók

viola solo

Homage to Bach

Passavant
MUSIC

bio

elizabeth
balmas

Elizabeth Balmas uses eight strings

We are used to hearing Elizabeth Balmas on the violin. But, it's with the viola that she carries us through an homage to Johann Sebastian Bach. Eight strings for this passionate artist, determined to make us discover little known and technically daunting masterpieces.

Elizabeth Balmas was merely four when she began her musical education in Versailles. Ten years later, she won her first award as a violinist, first nominated and first place for chamber music at the Conservatoire National Supérieur of Paris.

Elizabeth perfects her musical education with great masters, like Dominique Hoppenot, Leonid Kogan and Henryk Szeryng.

Laureate in various international competitions (Flesch prize in London at age 16 and Paganini prize in Genoa

at age 17], she began her soloist concert career with the BBC Orchestra, the Bucharest Philharmonic, the Toulouse Capitole Orchestra... In addition to chamber music, EB performed and recorded many post romantic and modern compositions for radios, under the direction of Marek Janowski, Günther Herbig, Sir John Pritchard, Michel Plasson, ...

Viola, a lesser relative ?

The viola is dwarfed by the violin. Unloved, mocked at times, the viola nevertheless holds hidden treasures which Elizabeth Balmas's talent reveals to us. The viola is an instrument with a particularly rare sonority ; inviting, sensual, and deep.

The repertory chosen by the artist occasionally shows us divided facets, rich sonorities bringing out several themes. Through this homage to Bach chosen by Elizabeth Balmas, we discover a particular and unknown humanity of the viola.

Modern instruments

Elizabeth Balmas plays using modern instruments crafted by her husband, the German violin maker Jörg Kühne. She selects the wood herself ; and actively participates in the fine-tuning of those sought after instruments.

Upon careful listening of this recording, enhanced by the exceptional Pas-savant Music sound quality, it is thrilling to discover the sonority of this modern viola, which successfully blends force and timber.

interview comments

Erwan Lauriot Prévost : Why this album ?

Elizabeth Balmas : I've been wanting to make a recording dedicated to the viola for a long time. This instrument is less known and less dashing than the violin, but full of a thousand treasures, be it in the timber or the expression. I am fortunate to possess a viola made for me according to my wishes. I wanted to make a statement with it...

ELP : What brought about this "Homage to Bach" program ?

EB : I asked myself, "Which composer, before composing for a solo instrument, hasn't had a thought for Johann Sebastian Bach?" I grouped around the Chromatic Fantasy all the Sonatas, Suites and other Elegies which are, for me, particularly close to the magnificent model Johann Sebastian Bach gave to his "Sonatas and Partitas for Violin Solo" and "Suites for Cello Solo".

Whether by the structure, the choice of title movements, and even the tonalities of G or C minor, we truly are in the shadow of the master ; notwithstanding, composers like Bartók, Stravinski, Bloch or Reger have, in their own 20th century language, managed to create a style quite personal and which I've had the immense pleasure of recording.

ELP : Bartók's Sonata was composed for the violin, I believe. Yet here you perform it on the viola ?

EB : Yes, I've performed it in concert on the violin and on the viola, but I wanted to record the viola version, as it has my preference.

ELP : Why did you transcribe this score ?

EB : I wanted to bring this sonata in the company of several "ultimate opuses". We know that Mozart, Brahms, Shostakovich and others wrote their last compositions with the viola as principal actor. Bartók himself wrote

his concerto for viola a few months prior to his sonata which was to be his last opus. One must refer to the letter Bartók wrote to William Primrose to whom the concerto was dedicated, in order to understand that when it was composed, this concerto was almost unplayable and the following sonata, which was already extremely difficult on the violin, was impossible on the viola.

Béla Bartók

Born in 1881 (Nagyszentmiklos – Hungary), died in 1945 (New York – USA).

The sonata for solo violin (Sz 117) is the last of Bartók's completed compositions. This sonata is dedicated to Yehudi Menuhin at whose request it was composed, and who created it November 26th, 1944 in New York. By its instrumentation, its form (Chaconne, Fugue, Melody and Finale as a popular dance) and its language, the sonata is a direct reference to "Sonatas for

Violin Solo" by Johann Sebastian Bach. The richness of popular Hungarian music, always present in Bartók's music, intertwines with the counterpointed density of Bach, bringing about a creation considered as a monument in 20th century violin literature.

Zoltan Kodaly

Born in 1882 (Kecskemet – Hungary), died in 1967 (Budapest – Hungary).

At age 23, he undertakes, with his friend Bartók, the collection of popular music. During his entire life, he'll consider it his duty to conduct a scientific study of popular Hungarian melodies.

With Bartók, Zoltán Kodály is considered to be the greatest Hungarian composer of the first half of the 20th century; he is also known as a talented instructor and for his research on central European folk music.

For teaching purposes towards an non initiated audience, he returned

to chamber music through Johann Sebastian Bach arrangements from 1924 to 1959 : chorals for organ, pieces from the Well Tempered Harpsichord [Clavier], etc.

In 1950 he transcribed the Chromatic Fantasy for solo viola in the original key of D minor.

Igor Stravinsky

Born in 1882 (Lomonosov – Russia), died in 1971 (New York City – USA).

The Elegy for solo viola composed in 1944 in memory of the death of a member of the Pro Arte quartet, was created by Germain Prevost, viola of the same quartet. He wrote it in the form of a prelude and fugue in miniature, totally in counterpoint with two voices, of a simple and profound expression in the phrygian mode of C.

Ernest Bloch

Born in 1880 (Geneva - Switzerland),
died in 1959 (Portland - USA).

The Swiss-born composer who emigrated to the United States, found his inspiration in Hebraic liturgical music sources. It's after having composed great opuses such as Suite for Viola and Orchestra, two Sonatas for Violin and Piano, the First Quintet for Piano and Strings, the Nocturnals for Trio with Piano ... that he returned to neo-classicism with its intimate suites for solo instruments (violin, viola, cello) such as this unfinished suite, composed in 1959.

Max Reger

Born in 1873 (Brand - Germany),
died in 1916 (Leipzig - Germany).

During Max Reger's multi faceted life as : organist, concert pianist, orchestra conductor, aulic advisor and director of the Meiningen court orchestra

as well as composer, MR, through his style, brings us into a spiritually profound universe. Among the 3 suites for solo viola opus 131, the first is built on the much admired model of JS Bach's first sonata for solo violin in G minor.

I find an extract of the letter from his friend Karl Straube, the day after his death, interesting to cite :

"I'll never forget the expression on his face. It was the most incredible I've ever seen on a human face. On the way to an unknown country, he must have had powerful visions ; perhaps he had mysterious conversations with his God in person, on the meaning of life... Because that is exactly what characterises the personality and art of Max Reger. His most important values in life were bound to religious matters."

bio

Elizabeth Balmas joue sur huit cordes

C'est au violon que nous avons l'habitude d'écouter Elizabeth Balmas. Mais c'est avec l'alto que nous nous laissons emmener pour cet hommage à Jean-Sébastien Bach. Huit cordes pour cette artiste passionnée, décidée à nous faire découvrir des œuvres peu jouées et qui exigent une grande maîtrise technique.

Elizabeth Balmas n'a que quatre ans lorsqu'elle débute ses études de musique à Versailles. Dix ans plus tard, elle remporte un premier prix de violon, première nommée et un premier prix de musique de chambre au Conservatoire national supérieur de Paris.

Toujours à la recherche de son idéal, Elizabeth Balmas parfait sa formation musicale avec de grands maîtres, comme Dominique Hoppenot et Leonid Kogan et Henryk Szeryng.

Lauréate de compétitions internationales (prix Flesch à Londres à seize ans

elizabeth

balmas

et prix Paganini à Gênes à dix-sept], elle donne ses premiers concerts en soliste avec le BBC Orchestra, la Philharmonie de Bucarest, l'Orchestre du Capitole de Toulouse, et poursuit sa carrière en enregistrant pour diverses radios de nombreux concertos post-romantiques et modernes sous la direction de chefs comme Marek Janowski, Günther Herbig, Sir John Pritchard, Michel Plasson, ...

Elle poursuit sa carrière en jouant son répertoire favori. La philharmonie de Cologne et la salle Pleyel à Paris l'accueillent pour les concertos de Sibelius, Walton, Rosza ; Budapest pour celui de Stravinsky, Dusseldorf pour le concerto pour alto et piano de Hartmann et dans la fameuse salle du Musikverein à Vienne, elle joue "le boeuf sur le toit" de Darius Milhaud, sous la direction de Marek Janowski.

L'Alto, parent pauvre ?

L'alto vit à l'ombre du violon. Mal-aimé, parfois moqué, l'alto cache pourtant des trésors qu'Elizabeth Balmas a l'art

de nous révéler. L'alto est un instrument à la sonorité particulièrement rare, chaleureuse, sensuelle et grave.

Le répertoire choisi par l'artiste nous en montre ici des facettes parfois dédoublées, des sonorités riches qui laissent sous-entendre plusieurs jeux. Avec cet hommage à Bach choisi par Elizabeth Balmas, nous découvrons une humanité particulière et méconnue de l'alto.

Instruments modernes

Elizabeth Balmas joue sur des instruments modernes fabriqués par son mari, le luthier allemand Jörg Kühne. Elle en choisit elle-même les bois et participe activement à la mise au point et aux réglages de ces instruments recherchés.

A l'écoute attentive de cet enregistrement servi par la qualité exceptionnelle de prise de son de Passavant Music, il est passionnant de découvrir la sonorité de cet Alto moderne qui réussit la synthèse entre puissance et timbre.

interview commentaires

Erwan Lauriot Prévost : Pourquoi ce disque ?

Elisabeth Balmas : Il y a très longtemps que je voulais réaliser un enregistrement consacré à l'alto, instrument plus méconnu et moins brillant que le violon mais qui recèle mille richesses tant dans le timbre que dans l'expression. J'ai la chance de posséder un alto construit pour moi selon mes vœux. Je voulais témoigner avec lui ...

ELP : Quel a été le fil conducteur de ce programme "Hommage à Bach" ?

EB : Je me suis posée la question suivante : Quel compositeur, avant d'écrire une œuvre pour instrument seul, n'a pas eu une pensée pour Jean-Sébastien Bach ? J'ai réuni, autour de la Fantaisie Chromatique, des Sonates, des Suites ou autre Elégie qui pour moi, sont particulièrement proches du modèle grandiose que Jean-Sébastien Bach a donné à ses "Sonates et Par-

titas pour violon seul" et "Suites pour violoncelle seul".

Que se soit par la structure, le choix du titre des mouvements et même les tonalités de sol ou ut mineur, nous sommes véritablement dans l'ombre du maître ; il n'en reste pas moins que des compositeurs comme Bartók, Stravinski, Bloch ou Reger ont avec leur langage du 20ème siècle, su créer une musique tout à fait personnelle et que j'ai eu un immense plaisir à enregistrer.

ELP : la Sonate de Bartók est une œuvre pour violon, il me semble. Vous la jouez ici à l'alto ?

EB : Oui, je l'ai jouée en concert au violon et à l'alto ; mais j'ai voulu enregistrer la version pour alto qui reste ma préférence.

ELP : Pour quelle raison avez vous transcrit cette partition ?

EB : J'ai voulu rapprocher cette sonate de plusieurs "œuvres ultimes". On sait que Mozart, Brahms, Chostako-

vitch et d'autres ont écrit leur dernière composition avec l'alto comme personnage principal. Bartók lui-même a écrit son concerto pour alto quelques mois avant cette sonate, qui sera sa dernière œuvre. Il faut se rapporter à la lettre que Bartók écrit à William Primrose, le dédicataire du concerto, pour comprendre que lors de sa création, ce concerto était presque injouable et la sonate qui suivait, déjà extrêmement difficile au violon, n'était pas envisageable à l'alto.

Béla Bartók

Né en 1881 (Nagyszentmiklos-Hongrie), mort en 1945 (New-York - USA).

La sonate pour violon seul (Sz 117) est la dernière des œuvres terminées par Bartók. Cette sonate est dédiée à Yehudi Menuhin à la demande de qui elle fut composée. Yehudi Menuhin la créa le 26 novembre 1944 à New-York. Par son instrumentation, sa forme (Chaconne, Fugue, Mélodie et Finale en

forme de danse populaire) et son langage, la sonate est une référence directe aux "Sonates pour violon seul" de J.S. Bach. La richesse de la musique populaire hongroise, toujours présente dans la musique de Bartók, vient se mêler à la densité contrapuntique de Bach pour aboutir à une oeuvre considérée comme un monument dans la littérature du violon du 20ème siècle.

Zoltán Kodály

Né en 1882 (Kecskemét - Hongrie), mort en 1967 (Budapest - Hongrie).

À 23 ans, Zoltán Kodály entreprend, avec son ami Bartók, des collectes de musique populaire. Toute sa vie, il considèrera comme son devoir de réaliser une étude scientifique des mélodies populaires de la Hongrie.

Avec Bartók, Zoltán Kodály est considéré comme le plus grand compositeur Hongrois de la première moitié du 20e siècle. Il est autant renommé comme pédagogue que pour ses recherches

sur la musique folklorique de l'Europe centrale. Dans un but pédagogique vis à vis d'un public non averti, il revient à la musique de chambre par le biais d'arrangements de pièces de Jean-Sébastien Bach. De 1924 à 1959 : Choraux d'orgue, pièces du Clavecin bien tempéré etc... En 1950 il transcrit la Fantaisie Chromatique pour alto solo dans la tonalité d'origine de ré mineur.

Igor Stravinsky

Né en 1882 (Lomonosov - Russie), mort en 1971 (New York City - USA).

L'Elégie pour alto seul, composée en 1944 pour la mort d'un des membres du quatuor Pro Arte, a été créée par Germain Prevost, altiste de ce même quatuor. Elle est écrite sous la forme d'un prélude et fugue en miniature, entièrement en contrepoint à deux voix. Cette pièce est d'une expression simple et profonde dans le mode phrygien de do.

Ernest Bloch

Né en 1880 (Genève - Suisse),
mort en 1959 (Portland - USA).

Le compositeur, né en Suisse et émigré aux États-Unis, a trouvé son inspiration aux sources de la musique liturgique hébraïque. C'est après avoir composé ses grandes oeuvres comme, la Suite pour Alto et Orchestre, les deux Sonates pour Violon et Piano, le Premier Quintette pour Piano et Cordes, les Nocturnes pour Trio avec Piano, ... qu'il retourne au néo-classicisme avec ses suites intimistes pour instrument solo (violon, alto, violoncelle) comme cette suite inachevée, composée en 1959.

Max Reger

Né en 1873 (Brand - Allemagne),
mort en 1916 (Leipzig - Allemagne).

Max Reger a eu une vie à multiples facettes : organiste, pianiste concertiste, chef d'orchestre, conseiller aulique et directeur de l'orchestre de la cour

de Meiningen, compositeur, Max Reger nous emmène par son style dans un univers spirituel profond. Parmi les 3 Suites pour alto solo opus 131, la première est construite sur le modèle admiré de la première Sonate pour violon seul en sol mineur de Jean-Sébastien Bach.

Il est intéressant de relever cet extrait de lettre de son ami Karl Straube, le lendemain de sa mort : «Je n'oublierai jamais l'expression de son visage. C'est la plus étonnante que j'aie jamais vue sur une face humaine. En chemin pour le pays inconnu, il doit avoir eu de puissantes visions. Peut-être a-t-il eu des entretiens mystérieux avec son Dieu en personne sur le sens de sa vie... Car c'est justement ce qui caractérise la personnalité et l'art de Max Reger. Les grandes valeurs de sa vie étaient liées aux choses religieuses.

recorded by : philippe muller

design : erwan lauriot prévost

photos : yves petit, philippe muller

texts : elizabeth balmas, erwan lauriot prévost

translation : syndi royere

thanks to : janis mendelsohn, christopher masek

recorded in «Le studio acoustique», Passavant, 25 360 - France, august 2005,
visit our website www.passavantmusic.com

homage to bach - elizabeth balmas

viola solo

B&W
Bowers & Wilkins

PAS 2012 - Made in the EU
www.passavantmusic.com

Johann Sebastian Bach - Zoltán Kodály	Chromatic Fantasy, Bwv 903	
	[1]	3.48
	[2]	4.04
Ernest Bloch	Suite for viola solo (fragment)	
	3 Andante, Moderato, Andante, Allegro deciso	9.26
Igor Stravinsky	Elegy, for viola solo	
	[4]	5.50
Max Reger	Suite N° 1 for viola in G minor, Op 131d	
	5 Molto sostenuto	4.09
	6 Vivace	2.47
	7 Andante sostenuto	2.43
	8 Molto Vivace	1.29
Béla Bartók	Sonata for violin solo, Sz. 117, BB 124	
	9 tempo di ciaccona	9.35
	10 fuga, risoluto, non troppo vivace	4.36
	11 melodia, adagio	6.28
	12 presto	5.50
		(total time) 60.38

Recorded in «Le studio acoustique»
Passavant - F 25 360 - August 2005

order multichannel version at
www.passavantmusic.com

