

Vorwort

Pablo de Sarasate (1844–1907) unternahm 1898 eine Tournee durch Italien. Auch wenn er das Land bereits 15 Jahre zuvor besucht hatte, wurde diese neue Konzertreise von der Presse als ein wahrer Siegeszug beschrieben. Der Geiger trat in Mailand, Turin, Neapel, Florenz, Bologna und Rom auf, wurde von Königin Margherita herzlich empfangen und traf zahlreiche Berühmtheiten aus der Kunst- und Kulturwelt. Möglicherweise in Erinnerung an seinen so erfolgreichen Aufenthalt in Italien komponierte Sarasate ein Jahr später seine *Introduction et Tarentelle* op. 43.

Diese Komposition ist zweifellos das berühmteste Werk, das Sarasate in seinen letzten Lebensjahren schrieb. Er schloss es im Sommer 1899 während einer für den Komponisten besonders fruchtbaren Phase ab, in der er gleichzeitig an zwei weiteren Kompositionen arbeitete: *Introduction et Caprice-Jota* op. 41 (beendet in Biarritz am 22. Juni 1899) und *Miramar* op. 42 (Biarritz, 29. Juni). Diese Arbeitsweise war für ihn üblich: Da die anstrengenden Gastspielreisen rund um die Welt ihm kaum Zeit zur schöpferischen Arbeit ließen, nutzte er die Ruhephasen, um sich der Komposition zu widmen.

Mit der *Introduction et Tarentelle* begann eine Schaffensperiode, in der Sarasate auf die Inspiration durch spanische Folklore, die zuvor überwiegend die Basis seiner Stücke gebildet hatte, verzichtete und nach musikalischen Anregungen jenseits der Grenzen oder in seiner eigenen Phantasie suchte. Vereinzelt hatte sich der Komponist bereits früher Idiomen aus anderen als der spanischen Musiktradition zugewandt – etwa in seinen *Zigeunerweisen* op. 20 (1877) und den *Airs écossais* op. 34 (1891) – und dabei vor Ort gesammelte Melodien benutzt. Die Tarantella, ein lebhafter Tanz aus Süditalien, wurde im 19. Jahrhundert sehr geschätzt, allerdings lassen sich für Sarasates *Tarentelle* keine Belege für die Verwendung

entsprechender Motive aus der Volksmusik finden.

Das Stadtarchiv von Pamplona besitzt drei Autographe des Werks: ein Manuskript für Violine und Klavier, datiert und signiert in San Sebastián am 2. September 1899, ein weiteres, genauer ausgearbeitetes Manuskript ebenfalls für Violine und Klavier, das am gleichen Ort am 12. September abgeschlossen wurde, und eine Partitur für Violine und Orchester, datiert und signiert in London am 16. Dezember desselben Jahres. Veröffentlicht wurde Opus 43 in Leipzig im Verlag von Julius Heinrich Zimmermann: im November 1899 die Fassung für Violine und Klavier – die wir unserer Edition zugrunde legen – und im Mai 1900 diejenige mit Orchester, beide Versionen mit der Widmung „À mon ami F. Toledo“ (zu den Quellen und ihrer Bewertung siehe die *Bemerkungen* am Ende der vorliegenden Edition). Sarasate hatte 1890 in New York den spanischen Pianisten und Unternehmer Fermín Toledo (1850–1905) getroffen, der damals der künstlerische Leiter der Aeolian Company war, einer kurz zuvor gegründeten Manufaktur für mechanische Musikinstrumente. 1898 zog Toledo nach Paris, wo er die Firma Toledo et Cie, eine Niederlassung der Aeolian Company für Frankreich und die Mittelmeerländer, sowie die *Revue Éolienne* gründete.

Sarasate führte das neue Werk mehrfach während seiner Tournee durch Deutschland und Österreich Anfang 1900 auf, und zwar, soweit bekannt, erstmals am 5. Januar in Wiesbaden mit dem Kurorchester unter der Leitung von Louis Lüstner. Am 1. April 1900 spielte er es mit großem Erfolg in Madrid mit dem Orchester der Sociedad de Conciertos unter der Leitung von Gerónimo Giménez.

Mit dem zweiteiligen Formkonzept, einer Einleitung und nachfolgendem Tanz, stellt Sarasate einen ausdrucksstarken Kontrast her zwischen dem langsamen, lyrischen Teil (Moderato), der sich für den „Gesang“ der Geige eignet, und dem atemberaubenden Tanz (Allegro vivace), in dem er alle möglichen technischen Ressourcen ent-

faltet. In der *Tarentelle* verwendet Sarasate den $\frac{2}{4}$ -Takt statt des gebräuchlichen $\frac{3}{8}$ -Takts, was der Lebhaftigkeit und der Virtuosität der Violinstimme, die von Anfang an die Anweisung „sautillé“ (spiccato, Springbogen) aufweist, zu Gute kommt. Während des gesamten Stücks lässt Sarasate Passagen mit fortschreitenden technischen Schwierigkeiten (Tonrepetitionen, Pizzicati in der linken Hand, Doppelgriffe) in die Melodik einfließen, was dem Werk, zusammen mit dem Schwindel erregenden Rhythmus, den charakteristischen Glanz von Sarasates Violinsolopartien verleiht. In der Tat war Opus 43 eine der erfolgreichsten Kompositionen des Geigers und gehört bis heute zu seinen beliebtesten Stücken.

Sarasates Wertschätzung für *Introduction et Tarentelle* äußert sich darin, dass er sie zeit seines Lebens spielte und dass sie zu den Werken zählt, die er 1904 für The Gramophone and Typewriter einspielte, auch wenn die *Introduction* aus technischen Gründen, wegen der Beschränkung der Aufnahmezeit, weggelassen musste, sodass nur die *Tarentelle* aufgenommen wurde. Trotz der Unzulänglichkeiten dieser Aufnahme beeindruckten Sarasates Ton sowie die Leichtigkeit, Klarheit und Reinheit beim Spiel in schnellen Passagen.

Den in den *Bemerkungen* aufgeführten Archiven und Bibliotheken sei herzlich für die zur Verfügung gestellten Quellen gedankt.

Madrid, Frühjahr 2021
María Nagore Ferrer

Preface

In 1898, Pablo de Sarasate (1844–1907) made a tour of Italy. Although he had already visited the country 15 years previously, this new concert tour was reported by the press as if it were a triumphal progress. The violinist gave concerts in Milan, Turin, Naples, Florence, Bologna and Rome, was warmly received by Queen Margherita, and met many famous people from the worlds of art and culture. It was, perhaps, the memory of this successful Italian stay that led Sarasate to compose his *Introduction et Tarentelle* op. 43 a year later.

This composition is without doubt Sarasate's most famous late work. It was completed in summer 1899 during a particularly fertile creative period for the composer, who was working at the same time on two other compositions. These were the *Introduction et Caprice-Jota* op. 41 (finished in Biarritz on 22 June 1899) and *Miramar* op. 42 (Biarritz, 29 June). He was accustomed to this way of working: since his exhausting tours across the world left him hardly any time to compose, he devoted himself to it during his leisure time.

The *Introduction et Tarentelle* opens a creative chapter in which Sarasate leaves behind his pieces inspired by Spanish folklore, most of them dating from the preceding period, and instead searches for inspiration beyond its frontiers, or within his own imagination. He had already occasionally evoked musical landscapes other than those of Spain by using melodies that he himself had collected on location, such as in his *Zigeunerweisen* op. 20 (1877), or the *Airs écossais* op. 34 (1891). This time he evokes the tarantella, a highly energetic dance from southern Italy that enjoyed great popularity in the 19th century. However, we have no evidence that he used actual folk music when writing this piece.

The Pamplona Municipal Archives hold three autographs of this work – a manuscript for violin and piano, dated

and signed in San Sebastián on 2 September 1899; a further manuscript, more elaborate and likewise for violin and piano, dated and signed 12 September in that same town; and a full score for violin and orchestra, dated and signed in London on 16 December of the same year. This work was published by Julius Heinrich Zimmermann in Leipzig in November 1899 (in the version for violin and piano that is the basis for our edition) and May 1900 (in the version with orchestra). Both editions carry the dedication “À mon ami F. Toledo” (further information about the sources and their interpretation may be found in the *Comments* at the end of our edition). Sarasate had met the Spanish pianist and entrepreneur Fermín Toledo (1850–1905) in New York in 1890, when Toledo was the artistic director of the Aeolian Company, a maker of mechanical musical instruments that had been founded shortly beforehand. Toledo moved to Paris in 1898, establishing Toledo et Cie there as the French and Mediterranean agency of the Aeolian Company. He also founded the *Revue Éolienne*.

Sarasate performed his new work several times during his tour through Germany and Austria in early 1900; as far as we know, the first performance took place on 5 January with the Wiesbaden Kurorchestra directed by Louis Lüstner. He performed it again in Madrid on 1 April 1900 to great success, this time with the orchestra of the Sociedad de Conciertos conducted by Gerónimo Giménez.

By using a two-part form – an introduction, followed by a dance – Sarasate seeks to create an expressive contrast between the slow and lyrical Moderato section that exploits the “singing” quality of the violin, and the enervating dance (Allegro vivace) that uses every sort of technical device. The *Tarentelle* uses $\frac{2}{4}$ instead of the more usual $\frac{6}{8}$ time, which gives the dance greater vitality and showcases the virtuosity of the violin part, starting right away with the instruction “sautillé” (spiccato). Throughout the piece, Sarasate introduces passages of increasing technical difficulty

into the melody – repeated notes, left-hand pizzicati and double-stops – which, allied with the giddy rhythm, lend the work the violinistic brilliance with which he is associated. Indeed, this op. 43 is one of his most often-played, most successful works, and remains among his best-loved.

Sarasate's own high regard for his *Introduction et Tarentelle* is evident from the fact that he performed it to the end of his life, and it was among the works that he recorded for the Gramophone and Typewriter company in 1904 – though he had to abandon the *Introduction* due to the technological limitations of the time, so that only the *Tarentelle* was recorded. Despite the recording's imperfections it is still possible to appreciate Sarasate's sound quality, and the ease, clarity and purity of his playing in fast passages.

We warmly thank the archives and libraries listed in the *Comments* for making the source materials available to us.

Madrid, spring 2021
María Nagore Ferrer

Préface

En 1898 Pablo Sarasate (1844–1907) fit une tournée en Italie. Bien qu'il eût déjà visité ce pays quinze ans auparavant, cette nouvelle tournée fut décrite par la presse comme une véritable marche triomphale. Le violoniste donna des concerts à Milan, Turin, Naples, Florence, Bologne et Rome, il fut reçu chaleureusement par la reine Margherita et rencontra de nombreuses célébrités du monde artistique et culturel. C'est peut-être en souvenir de son séjour si réussi en Italie que Sarasate composa un an plus tard son *Introduction et Tarentelle* op. 43.

Cette composition est sans doute la plus célèbre des œuvres écrites par Sarasate dans les dernières années de sa vie. Elle fut achevée pendant l'été 1899, une période particulièrement fructueuse pour le compositeur, puisqu'il a travaillé simultanément sur deux autres œuvres: *Introduction et Caprice-Jota* op. 41 (achevée à Biarritz le 22 juin 1899) et *Miramar* op. 42 (Biarritz, 29 juin). Cette façon de travailler lui était habituelle: les exténuantes tournées à travers le monde ne lui laissant guère de temps pour la composition, il profitait des périodes de repos pour s'y consacrer.

L'*Introduction et Tarentelle* inaugure une période créative où Sarasate abandonne les pièces d'inspiration espagnole, majoritaires à l'époque précédente, et cherche l'inspiration au-delà des frontières ou dans sa propre imagination. De manière sporadique, le compositeur avait déjà auparavant évoqué musicalement d'autres paysages sonores que celui de la tradition espagnole en utilisant des mélodies qu'il avait recueillies sur place, comme dans ses *Zigeunerweisen* op. 20 (1877) et dans les *Airs écossais* op. 34 (1891). Ici, il évoque la tarentelle, une danse très vive du sud de l'Italie, fort appréciée au XIXe siècle. Cependant, nous n'avons pas trouvé de preuves de l'emploi de motifs tirés de la musique folklorique pour la composition de cette pièce.

Les Archives Municipales de Pampe-lune conservent trois autographes de l'œuvre: un manuscrit pour violon et piano daté et signé à San Sébastien du 2 septembre 1899, un autre manuscrit plus élaboré pour violon et piano daté

et signé du 12 septembre dans la même ville, et une partition pour violon et orchestre datée et signée à Londres du 16 décembre de cette même année. L'œuvre fut publiée à Leipzig par Julius Heinrich Zimmermann en novembre 1899 (la version pour violon et piano qui forme la base de notre édition) et en mai 1900 (avec orchestre). Toutes deux portent la dédicace «À mon ami F. Toledo» (pour en savoir plus sur les sources et leur interprétation, voir les *Bemerkungen* ou *Comments* à la fin de la présente édition). Sarasate avait rencontré en 1890 à New York le pianiste et entrepreneur espagnol Fermín Toledo (1850–1905), qui était le directeur artistique de l'Æolian Company, une fabrique d'instruments de musique mécanique fondée peu avant. En 1898 Toledo s'était installé à Paris, où il établit la société Toledo et Cie, une agence de l'Æolian Company pour la France et les pays méditerranéens, et la *Revue Éolienne*.

Sarasate joua la nouvelle œuvre à plusieurs reprises lors de sa tournée à travers l'Allemagne et l'Autriche au début de l'année 1900, la première fois, pour autant que l'on sache, le 5 janvier à Wiesbaden avec le Kurorchester sous la direction de Louis Lüstner. Il l'interpréta également à Madrid avec grand succès le 1er avril 1900 avec l'orchestre de la Sociedad de Conciertos dirigé par Gerónimo Giménez.

Par la conception formelle en deux parties, une introduction et une danse qui suit, Sarasate cherche ici à établir un contraste expressif entre la section lente et lyrique (*Moderato*), adaptée au «chant» du violon, et la danse étour-

dissante (*Allegro vivace*) où il déploie toute sorte de ressources techniques. Dans la *Tarentelle*, Sarasate utilise la mesure à $\frac{2}{4}$ au lieu de la plus usuelle à $\frac{6}{8}$, ce qui donne plus de vivacité à la danse et met en valeur la virtuosité de la partie de violon, avec l'annotation dès le début «sautillé». Tout au long de la pièce, Sarasate introduit dans la mélodie des passages de difficulté technique progressive – notes répétées, pizzicati à la main gauche, doubles cordes –, ce qui, joint au rythme vertigineux, confère à l'œuvre un éclat caractéristique du violon de Sarasate. En fait, elle fut l'une des pièces les plus jouées et les plus réussies du violoniste, et l'une des plus appréciées actuellement.

L'estime de Sarasate pour l'*Introduction et Tarentelle* est évidente par le fait qu'il la joua jusqu'à la fin de sa vie et que ce fut l'une des œuvres qu'il enregistra en 1904 pour la maison The Gramophone and Typewriter, même si, en raison des limitations techniques de l'époque, il fallut renoncer à l'*Introduction*, de sorte que seule la *Tarentelle* fut enregistrée. Malgré les imperfections de cet enregistrement, on peut y apprécier la qualité du son de Sarasate, ainsi que la facilité, la clarté et la netteté des notes dans les passages d'agilité.

Nous remercions cordialement les archives et bibliothèques citées dans les *Bemerkungen* ou *Comments* pour les sources qu'elles ont mises à notre disposition.

Madrid, printemps 2021
María Nagore Ferrer