

PRIMA
CLASSIC

Anders Miolin
Romantic

Romantic

ANDERS MIOLIN

ALL ARRANGEMENTS FOR 12-STRING GUITAR ΔΩΔΕΚΑ
(DODEKA) BY ANDERS MIOLIN

TRACKLIST

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

- 1 Adagio cantabile Op. 13 5:32

Franz Schubert (1797-1828)

- 2 Ständchen D. 957 5:01
3 Lob der Thränen D. 711 4:28
4 Aufenthalt D. 957 5:33

Frédéric Chopin (1810-1842)

- 5 Valse brillante Op. 34 no. 2 4:30
6 Nocturne Op. 9 no. 2 4:24
7 Prélude Op. 28 no.15 6:09

Napoléon Coste (1805-1883)

- 8 Rêverie Op. 53 6:09

Les Soirées d'Auteuil Op. 23:

- 9 Serenade 3:20
10 Scherzo 5:14

Johann Kaspar Mertz (1806-1856)

Bardenklänge Op. 13:

- 11 Romanze 4:37
12 An Malvina 5:01
13 Liebeslied 4:35
14 Gondoliera 6:12
15 Fingals Höhle 3:52
16 Unruhe 3:10

Total time: 77:52

English

Anders Miolin was born in Stockholm, commenced his academic music studies at an early age and graduated with several diplomas. His art has been recognized with international prizes and awards. Anders Miolin is a professor at the Zürich University of the Arts (Zürcher Hochschule der Künste), where he teaches a large international class. He is an active recording artist, performs and gives master classes worldwide. The artistry of Anders Miolin is characterized by a unique instrument, unique sound, and unique programs. He developed the 12-string DODEKA guitar in 2017 - built by Ermanno Chiavi - and is the only musician in the world who plays it. A cosmopolitan in styles, his programs span from Renaissance to contemporary music. As an arranger and composer, he innovatively extends the repertoire and possibilities of the guitar.

Deutsch

Geboren in Stockholm, Anders Miolin studierte seit jungem Alter Musik, erlangte etliche Diplome und wurde international mit Wettbewerbspreisen und Auszeichnungen gewürdigt. Seit 1997 ist Anders Miolin Professor an der Zürcher Hochschule der Künste und unterrichtet eine grosse internationale Klasse. Er konzertiert, gibt Meisterkurse und macht CD-Einspielungen weltweit. Seine Kunst ist durch ein einmaliges Instrument, einen einmaligen Klang und einmalige Programme gekennzeichnet. In 2017 entwickelte er die 12-Saitige Gitarre DODEKA - gebaut von Ermanno Chiavi - und ist der einzige Musiker weltweit, der dieses Instrument spielt. Anders Miolin ist ein Kosmopolit der Stile: seine Programme reichen von der Renaissance bis zur zeitgenössischen Musik. Auch als innovativer Arrangeur und Komponist erweitert er das Repertoire und Möglichkeiten der Gitarre.

Français

Anders Miolin, né à Stockholm, a commencé ses études académiques de musique à un âge précoce et a obtenu plusieurs diplômes. Son art a été récompensé par des prix internationales. Anders Miolin est professeur à l'Université des Arts de Zurich (Zürcher Hochschule der Künste), où il enseigne une grande classe internationale. Il est un artiste d'enregistrement actif, donne des concerts et des master classes dans le monde entier. Le talent artistique d'Anders Miolin se caractérise par un instrument unique, un son unique et des programmes uniques. En 2017 il a développé la guitare DODEKA 12 cordes - construite par Ermanno Chiavi - et est le seul musicien au monde qui la joue. Cosmopolite dans ses styles, ses programmes s'étendent de la Renaissance jusqu'à la musique contemporaine. Également arrangeur et compositeur, il étend de manière innovante le répertoire et les possibilités de la guitare.

English

The radiant era of Romanticism expresses the whole range of human emotions. In contrast to Classicism, Romanticism revived Medievalism, mythology, and folk art. The fervent ideas of the French Revolution 1789-1799 inspired the *Zeitgeist* of Romanticism and offered the individual more freedom to express personal emotions in music, art, literature and philosophy; the *German Sturm und Drang* (Storm and Stress) movement is one example of this.

With the 12-string DODEKA guitar, my arrangement approach embodies a palette of colour possibilities – abundant on this instrument – as well as a closer relationship with the fortepiano rather than the grand piano. I developed the idea of the DODEKA-guitar, built by Ermanno Chiavi, in 2017. It encompasses a range of four octaves and a fourth, the first string being tuned to a4 (with the highest note being d6) and the lowest string tuned to G2, which enables a fully novel soundscape on the guitar.

The arrangements are based on and developed out of the original text. Generally, I choose moderate tempi for the sake of a clear articulation of the *cantabile* quality of the originals as well as the expression of *Weltschmerz*. At times I add small ornaments and cadences following the performance tradition of the period.

I grew up with the Classical and Romantic repertoire, especially the powerful music of Ludwig van Beethoven. This Romantic collection begins with his *Adagio Cantabile from Sonata Pathétique Op. 13*, composed in 1798. It is one of the first truly Romantic pieces in terms of expression, although Classical in form.

The guitar enjoyed immense popularity in 19th century Vienna. Some of Franz Schubert's Lieder for voice and piano were published with guitar accompaniment during his lifetime, as the Viennese middle-class were more likely to have a guitar than a piano in their homes, and sheet-music was in high demand. However, the quality of the arrangements was often

inferior to that of the original piano version. Franz Liszt (Liszt Ferencz) later transcribed Schubert's songs for solo piano, and Johann Kaspar Mertz arranged a collection of six songs based on Schubert's originals, inspired by Liszt's transcriptions. The arrangements in this album are based on Schubert-Liszt-Mertz with my personal perspective on the poetry, namely: *Ständchen (Serenade)* is a love song from *Schwanengesang* D 957, Schubert's last song cycle before his death in 1828. *Lob der Tränen (In Praise of Tears)* D 711 describes the feelings in Spring and after tears of strong emotions. *Aufenthalt (Resting Place)* is also from *Schwanengesang* – with the character indication *Nicht zu geschwind, aber kräftig (Not too fast, but powerful)* it describes anguish like perceiving a flowing river and the wild nature around it.

The piano works by Frédéric (Fryderyk) Chopin are, like all Romantic music, truly audible psychology. With the change of one single note in a harmonic progression, Chopin changes the whole emotional impact and direction of the music. The *Valse Brillante Op 34 no. 2* is a melancholic, slow waltz where the indication *Lento* should be respected. *Nocturne Op. 9 no. 2*, a serene waltz-like dream was composed when Chopin was around twenty years old. *Prélude Op. 28 no. 15* is frequently called the Raindrop Prelude. It was composed in Valldemossa (Majorca) in 1838, where Chopin and the French female author George Sand spent a winter together. Valldemossa can be a serene as well as sometimes dark and humid place – not the best option to cure Chopin's tuberculosis, which got worse during the stay. George Sand's travel novel *Un hiver à Majorque* offers a glimpse into Chopin's soul: "He (Chopin) saw himself drowned in a lake. Heavy drops of icy water fell in a regular rhythm on his breast, and when I made him listen to the sound of the drops of water indeed falling in rhythm on the roof, he denied having heard it. He was even angry that I should interpret this in terms of imitative sounds. He protested with all his might – and he was right to – against the childishness of such aural imitations. His genius was filled with the mysterious sounds of nature, but transformed into sublime equivalents in musical thought, and not through slavish imitation of the actual external sounds."

Napoléon Coste was the most active French guitarist at the time, who composed for the 7-string Lacôte guitar – in my arrangements I therefore sometimes lower the bass an octave in order to achieve more depth. Coste's style is quite different from Mertz's – for this album I have chosen two of Coste's harmonically more elaborated compositions: *Rêverie (Daydreaming) Op. 53* and *Les Soirées d'Auteuil (Evenings in Auteuil) Op. 23*.

Johann Kaspar Mertz (Casparus Josephus Mertz, Hungarian: Mertz János Gáspár) was born in Pressburg (now Bratislava), then a part of Austria-Hungary; some of his compositions have a distinct Hungarian character (e.g. *Unruhe* in this album). He was active in Vienna from 1840 and toured as a famous virtuoso and composer. Mertz played 8- and 10-string guitars and his music was deeply inspired by Schubert, Mendelssohn, and Schumann. The compositions were published for the popular 6-string guitar in order to sell more sheet-music, but in my arrangements of these works I frequently use the additional five bass strings as a tribute to Mertz's 10-string guitar.

Mertz composed *Bardenklänge Op. 13* between 1847 and 1852 – the title *Bardic Sounds* being in harmony with a strong Romantic wave which, at the time, swept from Scotland all over Europe. The compositions are based on ancient texts by Ossian, the medieval Celtic bard, a dedicated story-teller, poet and composer. These texts were published from 1760 by James Macpherson as *The Poems of Ossian* and might be based on old, epic Celtic Gaelic texts, the earliest dating from AD 1310. The main characters are Ossian himself, recounting his stories as an old and blind man; the stories concern his father Fingal, Ossian's dead son Oscar, and Oscar's lover Malvina, who looks after Ossian in his old age.

The Romantic era is an endless treasure-trove of breathtaking emotional expression – and this album is only the beginning of that Odyssey. May it capture your imagination and inspire your personal Odyssey – of music and more!

Deutsch

Die strahlende Epoche der Romantik drückt die ganze Bandbreite menschlicher Emotionen aus. Im Gegensatz zum Klassizismus hat die Romantik das Mittelalter, die Mythologie und die Volkskunst wiederbelebt. Die feurigen Ideen der Französischen Revolution 1789-1799 inspirierten den Zeitgeist der Romantik und boten mehr Freiheit, persönliche Emotionen in Musik, Kunst, Literatur und Philosophie auszudrücken; die deutsche Sturm und Drang-Bewegung ist ein Beispiel dafür.

Mit ihrer grossen Farbpalette ermöglicht die 12-saitige DODEKA-Gitarre einzigartige Arrangements sowie eine engere klangliche Beziehung zum intimeren Fortepiano statt zum grossen Flügel. Die Idee der DODEKA-Gitarre, gebaut von Ermanno Chiavi, habe ich 2017 entwickelt. Sie bietet einen Tonumfang von vier Oktaven und einer Quarte: die erste Saite ist auf a4 gestimmt ist (mit der höchsten Ton d6) und der tiefste Bass auf G2, was eine völlig neuartige Klangwelt auf der Gitarre ermöglicht.

Die Arrangements basieren auf der Urfassung. Generell wähle ich moderate Tempi, um die *cantabile* Qualität der Originalen sowie den Ausdruck von Weltschmerz klar artikulieren zu können. Gelegentlich füge ich kleine Verzierungen und Kadenzen in der Aufführungstradition dieser Zeit hinzu.

Ich bin mit dem klassischen und romantischen Repertoire aufgewachsen, insbesondere mit der kraftvollen Musik Ludwig van Beethovens. Diese romantische Sammlung beginnt mit seinem 1798 komponierten *Adagio Cantabile* aus der *Sonata Pathétique* op. 13. Es ist eines der ersten wirklich romantischen Stücke, was den Ausdruck betrifft, obwohl es in seiner Form klassisch ist.

Die Gitarre erfreute sich im Wien des 19. Jahrhunderts immenser Beliebtheit. Einige von Franz Schuberts Liedern für Gesang und Klavier wurden noch zu seinen Lebzeiten mit Gitarrenbegleitung veröffentlicht, da die Wiener Bourgeoisie eher eine Gitarre als ein Klavier zu Hause hatte und die Nachfrage nach Noten groß war. Die Qualität der Bearbeitungen war jedoch oft düftiger als die der ursprünglichen Klavierfassung. Franz Liszt (Liszt Ferencz) transkribierte später Schuberts Lieder für Klavier solo,

und Johann Kaspar Mertz arrangierte, inspiriert von Liszts Transkriptionen, eine Sammlung von sechs Liedern nach Schuberts Originalen. Die Arrangements in diesem Album basieren auf Schubert-Liszt-Mertz mit meiner persönlichen Perspektive auf die Poesie, nämlich: *Ständchen (Serenade)* ist ein Liebeslied aus dem *Schwanengesang* D 957, Schuberts letztem Liederzyklus vor seinem Tod im Jahr 1828. *Lob der Thränen* D 711 beschreibt die Gefühle im Frühling und nach Tränen starker Emotionen. *Aufenthalt* ist ebenfalls aus dem *Schwanengesang* - mit Schuberts wichtige Angabe *Nicht zu geschwind, aber kräftig* beschreibt es Qualen wie das Wahrnehmen eines reißenden Flusses und der wilden Natur um ihn herum.

Die Klavierwerke von Frédéric (Fryderyk) Chopin sind, wie alle romantische Musik, eine wahrhaft hörbare Psychologie. Mit der Veränderung einer einzelnen Note in einer harmonischen Abfolge verändert Chopin die gesamte emotionale Wirkung und Richtung der Musik. Der *Valse Brillante* Op. 34 Nr. 2 ist ein melancholischer, langsamer Walzer, bei dem der Hinweis Lento respektiert werden sollte. *Nocturne* Op. 9 Nr. 2, ein heller, walzerähnlicher Traum, wurde komponiert, als Chopin etwa zwanzig Jahre alt war. *Prélude* Op. 28 Nr. 15 wird häufig als Regentropfen-Präludium bezeichnet. Es wurde 1838 auf Mallorca in Valldemossa komponiert, wo Chopin und die französische Schriftstellerin George Sand einen gemeinsamen Winter verbrachten. Valldemossa kann sowohl ein ruhiger als auch manchmal dunkler und feuchter Ort sein - nicht die beste Wahl zur Heilung von Chopins Tuberkulose, die sich während des Aufenthalts verschlimmerte. George Sands Reiseroman *Un hiver à Majorque* bietet einen Einblick in Chopins Seele: "Er (Chopin) sah sich selbst in einem See ertrinken. Schwere Tropfen eisigen Wassers fielen in einem regelmäßigen Rhythmus auf seine Brust, und als ich ihn dazu brachte, dem Geräusch der Wassertropfen zu lauschen, die tatsächlich im Rhythmus auf das Dach fielen, leugnete er, es gehört zu haben. Er war sogar wütend darüber, dass ich dies in Form von imitierenden Geräuschen interpretieren sollte. Er protestierte mit aller Kraft - und er hatte Recht - gegen die Kinderei solcher klanglichen Imitationen. Sein Genie war erfüllt von den geheimnisvollen Klängen der Natur, verwandelte sich aber in erhabene Äquivalente im musikalischen Denken, und nicht durch sklavische Nachahmung der tatsächlichen äußeren Klänge".

Napoléon Coste war zu dieser Zeit der aktivste französische Gitarrist, der für die 7-saitige Lacôte-Gitarre komponierte - in meinen Arrangements oktaviere ich daher manchmal den Bass, um mehr Tiefe zu erreichen. Costes Stil ist ganz anders als der von Mertz - für dieses Album habe ich zwei von Costes harmonisch raffinierteren Kompositionen ausgewählt: *Rêverie (Tagträumen)* op. 53 und *Les Soirées d'Auteuil (Abende in Auteuil)* op. 23.

Johann Kaspar Mertz (Casparus Josephus Mertz, Mertz János Gáspár) wurde in Pressburg (heute Bratislava), damals ein Teil von Österreich-Ungarn, geboren; einige seiner Kompositionen haben einen ausgeprägten ungarischen Charakter (z.B. *Unruhe* in diesem Album). Ab 1840 war er in Wien tätig und reiste als berühmter Virtuose und Komponist in Europa. Mertz spielte 8- und 10-saitige Gitarren, und seine Musik war zutiefst von Schubert, Mendelssohn und Schumann inspiriert. Die Kompositionen wurden für die populäre 6-saitige Gitarre veröffentlicht, um mehr Noten zu verkaufen, aber in meinen Bearbeitungen dieser Werke verwende ich häufig die zusätzlichen fünf Basssaiten als Hommage an Mertz' 10-saitige Gitarre. Mertz komponierte *Bardenklänge* op. 13 zwischen 1847 und 1852 - der Titel steht im Einklang mit einer starken romantischen Welle, die damals von Schottland aus ganz Europa beeinflusste.

Diese Inspiration basierte auf alten Texten von Ossian, dem mittelalterlichen keltischen Barden, einem legendären Geschichtenerzähler und Dichter. Die Texte wurden ab 1760 von James Macpherson als *The Poems of Ossian* veröffentlicht und könnten auf alten, epischen keltisch-gälischen Texten beruhen, von denen die frühesten aus dem Jahr 1310 n. Chr. stammen. Die Hauptfiguren sind Ossian selbst, der seine Geschichten als alter und blinder Mann erzählt; die Geschichten betreffen seinen Vater Fingal, Ossians verstorbenen Sohn Oscar und Oscars Geliebte Malvina, die sich im Alter um Ossian kümmert.

Die Epoche der Romantik ist ein endloser Schatzfund atemberaubender Gefühlsausdrücke - und dieses Album ist nur der Anfang dieser Odyssee. Möge diese romantische Sammlung Ihre Phantasie beflügeln und persönliche Odysseen inspirieren - in der Musik und mehr!

Français

L'époque flamboyante du romantisme exprime toute la gamme des émotions humaines. Contrairement au classicisme, le romantisme a fait revivre le médiévalisme, la mythologie et l'art populaire. Les idées ferventes de la Révolution française de 1789-1799 ont inspiré le *Zeitgeist* du Romantisme et ont offert à l'individu plus de liberté pour exprimer ses émotions personnelles dans la musique, l'art, la littérature et la philosophie ; le mouvement allemand *Sturm und Drang* (Tempête et Stress) en est un exemple.

Avec la guitare DODEKA à 12 cordes, mon approche de l'arrangement comprend une palette pleine de possibilités de couleurs - abondante sur cet instrument - ainsi qu'une relation plus étroite avec le pianoforte plutôt qu'avec le piano à queue. C'est en 2017 que j'ai développé l'idée de la guitare DODEKA, construite par Ermanno Chiavi. Elle englobe une étendue de quatre octaves et une quarte, la première corde étant accordée au la4 (avec pour note la plus haute le ré6) et pour basse la plus basse le sol2, ce qui permet d'obtenir un paysage sonore totalement nouveau pour la guitare.

Les arrangements sont basés sur le texte original et développés à partir de celui-ci. En général, je choisis des tempos modérés afin d'articuler clairement la qualité *cantabile* des originaux ainsi que l'expression de *Weltschmerz*. Parfois, j'ajoute de petits ornements et des cadences suivant la tradition d'exécution de l'époque.

J'ai grandi avec le répertoire classique et romantique, en particulier la puissante musique de Ludwig van Beethoven. Cette collection romantique commence avec son *Adagio Cantabile* de la *Sonate Pathétique Op. 13*, composé en 1798. Il s'agit de l'une des premières pièces véritablement romantiques en termes d'expression, bien que de forme classique.

La guitare jouissait d'une immense popularité dans la Vienne du XIXe siècle. Certains des Lieder pour voix et piano de Franz Schubert ont été publiés de son vivant avec un accompagnement de guitare, car la classe moyenne viennoise avait plus de chances d'avoir une guitare qu'un piano chez elle, et les partitions étaient très demandées. Cependant, la qualité des arrangements était souvent inférieure à celle de la version originale pour piano.

Plus tard, Franz Liszt (Liszt Ferencz) transcrivit les chansons de Schubert pour le piano solo, et Johann Kaspar Mertz arrangea un recueil de six chansons basées sur les originaux de Schubert, en s'inspirant des transcriptions de Liszt. Les arrangements de cet album sont basés sur Schubert-Liszt-Mertz avec ma vision personnelle sur la poésie, à savoir : *Ständchen (Sérénade)* est une chanson d'amour de *Schwanengesang* D 957, le dernier cycle de chansons de Schubert avant sa mort en 1828. *Lob der Thränen (Éloge des larmes)* D 711 décrit les sentiments au printemps et après des larmes d'émotions fortes. *Aufenthalt (Lieu de repos)* est également de *Schwanengesang* - avec l'indication particulière *Nicht zu geschwind, aber kräftig (Pas trop vite, mais puissant)*, il décrit l'angoisse comme la perception d'une rivière qui coule entourée de nature sauvage.

Les œuvres pour piano de Frédéric (Fryderyk) Chopin sont, comme toutes les musiques romantiques, une véritable psychologie audible. Par le changement d'une seule note dans une progression harmonique, Chopin modifie tout l'impact émotionnel et la direction de la musique. La *Valse Brillante Op. 34 n°2* est une valse lente et mélancolique où l'indication *Lento* doit être respectée. Le *Nocturne op. 9 no. 2*, une valse sereine et rêveuse, a été composée lorsque Chopin avait une vingtaine d'années. *Prélude Op. 28 no. 15* est fréquemment appelé le Prélude de la goutte de pluie. Il a été composé à Valldemossa (Majorque) en 1838, où Chopin et l'écrivaine française George Sand ont passé un hiver ensemble. La Valldemossa peut être un endroit serein, mais aussi parfois sombre et humide - ce n'était pas la meilleure option pour guérir la tuberculose de Chopin, qui s'est aggravée pendant leur séjour. Le roman de voyage de George Sand, *Un hiver à Majorque*, offre un aperçu de l'âme de Chopin : "Il (Chopin) s'est vu noyé dans un lac. De lourdes gouttes d'eau glacée tombaient en rythme régulier sur sa poitrine, et quand je lui ai fait écouter le bruit des gouttes d'eau qui tombaient vraiment en rythme sur le toit, il a nié l'avoir entendu. Il était même en colère que je l'interprète comme des sons imitatifs. Il a protesté de toutes ses forces - et avec raison - contre l'enfantillage de ces imitations sonores. Son génie était rempli des sons mystérieux de la nature. Transformés en équivalents sublimes dans la pensée musicale, et non de l'imitation servile des sons extérieurs réels".

Napoléon Coste était le guitariste français le plus actif à l'époque, qui composait pour la guitare Lacôte à 7 cordes - dans mes arrangements, je baisse donc parfois la basse d'une octave pour obtenir plus de profondeur. Le style de Coste est bien différent de celui de Mertz - pour cet album, j'ai choisi deux des compositions de Coste qui sont harmoniquement les plus élaborées : *Rêverie op. 53* et *Les Soirées d'Auteuil op. 23*.

Johann Kaspar Mertz (Casparus Josephus Mertz, Mertz János Gáspár) est né à Pressburg (aujourd'hui Bratislava), qui faisait alors partie de l'Autriche-Hongrie ; certaines de ses compositions ont un caractère hongrois distinct (par exemple *Unruhe* dans cet album). Il a été actif à Vienne à partir de 1840 et a fait des tournées en tant que virtuose et compositeur célèbre. Mertz jouait des guitares à 8 et 10 cordes et sa musique était profondément inspirée par Schubert, Mendelssohn et Schumann. Les compositions ont été publiées pour la guitare populaire à 6 cordes afin de vendre davantage de partitions. Mais dans mes arrangements de ces œuvres, j'utilise fréquemment les cinq cordes basses supplémentaires en hommage à la guitare à 10 cordes de Mertz.

Mertz a composé *Bardenklänge Op. 13* entre 1847 et 1852 - le titre *Sons des Bardes* étant en harmonie avec une forte vague romantique qui, à l'époque, s'est étendue de l'Écosse à toute l'Europe. Les compositions sont basées sur des textes anciens d'Ossian, le barde celtique médiéval, un conteur, poète et compositeur dévoué. Ces textes ont été publiés à partir de 1760 par James Macpherson sous le titre *The Poems of Ossian* et pourraient être basés sur d'anciens textes épiques celtiques gaéliques, le plus ancien datant de 1310. Les personnages principaux sont : Ossian lui-même, racontant ses histoires en tant que vieil homme aveugle, les histoires concernent son père Fingal, le fils mort d'Ossian, Oscar, et l'amante d'Oscar, Malvina, qui s'occupe d'Ossian durant sa vieillesse.

L'ère romantique est un trésor inépuisable d'expression émotionnelle à couper le souffle - et cet album n'est que le début de cette Odyssée. Puisse-t-il capter votre imagination et inspirer votre Odyssée personnelle - de musique et plus encore!

CREDITS

Produced by: Anders Miolin
Executive Producer: Edgardo Vertanessian
Recording, Editing, Mixing, and Mastering:
Edgardo Vertanessian
Artwork design: Andrew Vlasov
Booklet design: Matīss Zvaigzne
Photos: Tatyana Vlasova

PRIMA006 © & © 2020 Prima Classic.
All trademarks and logos are protected.
All rights reserved. www.primaclassic.com
Made in the EU

This booklet is available for download at
www.primaclassic.com