

SAYAKA SHOJI
GIANLUCA CASCIOLI
MOZART SONATAS FOR
FORTEPIANO
AND VIOLIN
K301, K378, K454

English / Français / Italiano / Tracklist

Mozart's Sonatas for Keyboard and Violin: K378, K301 and K454

Cliff Eisen

Both during his lifetime and historically, Mozart was – and is – best known for his compositions and keyboard performances. As a result, it is too easily forgotten that he was also a violinist of the first rank, and that the violin played a central role not only in his compositional output, but also, especially early on, in his public performances as well.

Mozart's violinistic patrimony was impeccable. His father, Leopold Mozart, was not only one of the finest violinists of his time, but also the author of the most influential violin method of the eighteenth century, the *Versuch einer gründlichen Violinschule* (first edition: Augsburg, 1756, the year of Mozart's birth). And while the first accounts of Mozart's early genius frequently describe his exploits at the keyboard, there is plenty of evidence for his precocious violin playing as well. He performed a concerto at a public concert in Frankfurt in 1763 (although there is little evidence to confirm it, Mozart must have performed other violin concertos during the Grand Tour of 1763 to 1766), and a report from Salzburg, dated 16 October 1769, describes a private concert at which "the daughter [Nannerl Mozart] first played the keyboard, then Wolfgangus, a youth aged thirteen, sang and played the violin and the keyboard to everyone's astonishment." Less than a month later, Mozart was appointed third concertmaster at the Salzburg court, which may be why the very first of his solo concertos was for violin, K207, composed in mid-1773, a good half year before his first keyboard concerto, K175. Four more violin concertos (K211, 216, 218, 219) and the Concertone for two solo violins (K190)

■ 2

Cliff Eisen is professor emeritus of Music History at King's College London. His research concerns Mozart, performance practice and music of the late eighteenth-century. He is co-author, with Stanley Sadie, of *New Grove Mozart* (2001) and coeditor, with Simon P. Keefe, of *The Cambridge Mozart Encyclopedia* (2006).

followed in 1774 and 1775; it was not until January 1776 that Mozart composed the second of his piano concertos, K238.

In late 1777, Mozart resigned from the court music and left Salzburg to seek his fortune in Mannheim or Paris. And while the bulk of his documented performances from the tour are of symphonies, piano concertos, and a variety of chamber works, he also continued to present himself as a violinist. In Augsburg he performed a violin concerto by Johann Baptist Vanhal and when he was in Munich in October 1777 he wrote to his father: “The day before yesterday ... we had a little concert here ... I played my [piano] concertos in C, B-flat and E-flat [K246, 238 and 271], and after that my trio [K.254]. As a finale I played my last cassation in B-flat [K287]. They all opened their eyes! I played as though I were the finest fiddler in all Europe.”

In Mannheim in 1777, Mozart first became acquainted with the violin sonatas of Joseph Schuster, a native of Dresden and church composer to the Elector of Saxony. In the same letter in which he described his performance of K287 he also wrote: “I send my sister herewith six duets for keyboard and violin by Schuster which I have often played here. They are not bad. If I stay on, I shall write six myself in the same style, as they are very popular here.” Taken at face value, Mozart’s interest in Schuster’s sonatas apparently explains the composition of the **sonata K301**, composed at Mannheim in early 1778 (together with K302 and K303). But the facts are not so straightforward: K301 was originally conceived for violin or flute and may have been composed in the first instance as part of a commission by a German doctor, Ferdinand Dejean, for several flute concertos and sonatas. In the end, however, the sonata was not intended for Dejean. The references in Mozart’s score to a flute – which include not only the indication ‘Violino o Flauto traverso’, but also at times a flute part different from the violin part – were eventually suppressed. The sonata was published, together with K302-K306 in Paris in 1778 although Mozart did not oversee their publication, having quit the French capital some weeks before the sonatas appeared.

The publication of the sonatas in Paris notwithstanding, K301 exhibits strong biographical and stylistic connections to Mannheim. The edition is prefaced by a flowery

dedication to the Palatine electress, Marie Elisabeth, and Schuster's influence is palpable throughout the set: like Schuster's, five of Mozart's sonatas, including K301, are in two movements, not the typical three. Nevertheless, it is the expressive Mannheim style that dominates: the frequent turns to minor, sometimes jarring dissonances and harmonic and rhythmic disjunctions throughout the set betray a sensibility closer to that of North German music, a sensibility best known from the works of C.P.E. Bach. In the G major K301 this sensibility is most apparent in the middle section of the first movement, which veers off to the relatively distant A minor, eventually seeming to settle firmly in G *minor*, before returning, at the recapitulation, to the sunnier and more genial G major. The same is true of the second movement Allegro, which similarly foregrounds a central episode in the minor. Still and all, though, K301 strikes a sunnier note than other works in the set, possibly because, as the first, Mozart was holding his fire for the following sonatas.

■ 4

Not all of the sonatas written by Mozart were published by him about the time of their composition: both **K378**, composed at Salzburg in 1779, and K296, composed at Mannheim on 11 March 1778 for his pupil Therese Pierron, did not appear in print until 1781 – shortly after his permanent move to the imperial capital – when they were published together with four sonatas recently composed in Vienna, K376-377 and K379-380. The set was dedicated to Mozart's pupil Josepha Auernhammer (1758-1820) for whom he also composed the sonata for two pianos K448. Auernhammer apparently had designs on Mozart and while her feelings were not reciprocated – in a letter of 17 June 1781 Mozart wrote to his father: “The young lady is a fright” – they nevertheless established a close relationship.

The publication of K378 and its companion works represents Mozart's first public, in-print exposure in Vienna as a mature composer, no longer the child prodigy who had toured there with his father in the 1760s and early 1770s. They were a critical success, reviewed in Carl Friedrich Cramer's widely-read and influential *Magazin der Musik*:

These sonatas are unique in their kind, rich in new ideas and traces of their author's great musical genius. Very brilliant and suited to the instrument. At the same time,

the violin accompaniment is so ingeniously combined with the keyboard part that both instruments are constantly kept in equal prominence, so that these sonatas call for as skilled a violinist as a keyboard player. However, it is impossible to give a full description of this original work. Amateurs and connoisseurs should first play them through for themselves and they will then perceive that we have in no way exaggerated.

A report from Italy, also published in the *Magazin der Musik*, is similarly complimentary: “Mozart’s sonatas with obbligato violin please me very much. . . Although the melodies are not entirely new, the accompaniment for the violin is masterly, it is well-fitted to the harmony and frequently introduces imitations at the proper times. The sonatas must be heard often.”

As a Viennese calling-card, the “Auernhammer” sonatas, as the set is known, in some respects recall the at-times fraught music composed by Mozart immediately before his permanent move to Vienna in the spring of 1781, including both the opera *Idomeneo* and the earlier set of sonatas K301-306. In other respects, however, they look ahead to the leaner textural style of the period up to 1784 and in particular the piano concertos K413-415, composed in the winter of 1782-1783. Not only are they “rich in new ideas,” but they are also full of surprises, not least K378, which includes an opening movement with three themes (a more common 19th-century practice), an expressive slow movement and a Rondeau finale with a surprising conclusion in the main key but partly in a different meter. Above all, K378 exudes charm – no doubt an appeal to his new Viennese audience – and adheres to the same aesthetic Mozart subscribed to in his contemporaneous concerts: “These concertos [K413-415] are a golden mean between what’s too difficult and what’s too easy – they’re very brilliant – they’re pleasing to the ear – and they’re natural without seeming vapid – here and there – *only connoisseurs* can derive any pleasure from them – but in such a way that even those who aren’t connoisseurs are bound to be pleased with them, even if they don’t know why.”

The **sonata K454**, composed for the Mantuan violinist Regina Strinasacchi (1761-1839), marks a break not only in Mozart’s conception of sonatas as part of a cycle of three

or six similar works – like the two remaining piano and violin sonatas, K481 and K526, it is a singly conceived work – but also in his conception of the relationship between the two instruments. Earlier works in the genre are always described by Mozart as sonatas for keyboard with violin *accompaniment*. But beginning with K454 there is a more equitable balance between the instruments. This change in the relationship between piano and violin is hardly surprising: Strinasacchi had commissioned the sonata from Mozart for performance at her public concert at the Kärntnerthortheater on 29 April 1784. Mozart wrote to his father on 24 April: “We now have here the famous Strinasacchi from Mantua, a very good violinist. She has a great deal of taste and feeling in her playing. I am this moment composing a sonata which we are going to play together on Thursday at her concert in the theatre.” According to Constanze Mozart, Wolfgang did not finish the sonata in time, hurriedly wrote down the violin part the day before the concert and improvised the keyboard part at the performance. Perhaps this is so: the autograph shows that the work was written down in two stages, the violin first and then the piano, squeezed into tiny spaces, a natural consequence of writing the sometimes less florid violin part first and not, at the time, figuring on the elaborateness of the piano part (figure 1).

K454 differs from Mozart’s other violin sonatas by the inclusion of a substantial slow introduction, stressing the parity of the two instruments, and it includes a richly ornamented Andante – the expressive centerpiece of the sonata – that invites a variety of subtle dynamic and rhythmic gestures. Yet as with K378, the finale reverts to the virtuosic style of the first movement, one more proof that for Mozart the experience of the whole of a work – from start to finish – transcends even its most brilliant or expressive or enchanting constituent parts.

W. A. Mozart, Sonata for piano and violin K454,
first page of the autograph score

Les sonates de Mozart pour violon et clavier K 378, K 301 et K 454

Cliff Eisen

Tant de son vivant qu'au cours de l'histoire, Mozart était – et est toujours – surtout reconnu pour ses compositions et interprétations au clavier. On oublie donc facilement qu'il était aussi un violoniste de premier plan, et que cet instrument a joué un rôle central non seulement dans ses compositions, mais également (surtout à ses débuts) dans ses performances publiques.

La culture violonistique de Mozart est impeccable. Son père, Leopold, est non seulement l'un des meilleurs violonistes de son temps, mais aussi l'auteur de la méthode de violon la plus influente du XVIIIe siècle (*Versuch einer gründlichen Violinschule* – première édition : Augsbourg, 1756, l'année même de la naissance de Mozart). Par ailleurs, si les premiers récits évoquant le génie de Mozart décrivent souvent ses prouesses au clavier, on trouve aussi de nombreuses preuves de sa précocité au violon. En 1763, il interprète un concerto en concert public à Francfort (malgré le fait que les témoignages en soient rares, Mozart a probablement joué d'autres concertos pour violon durant le Grand Tour de 1763 à 1766). Une chronique de Salzbourg, datée du 16 octobre 1769, décrit un concert privé au cours duquel « la fille [Nannerl Mozart] a d'abord joué du clavier, puis Wolfgangus, un jeune de treize ans, a chanté et joué du violon et du clavier à l'étonnement de tous ». Moins d'un mois plus tard, Mozart est nommé troisième violon solo à la cour de Salzbourg. Ceci explique peut-être pourquoi le tout premier de ses concertos solos, K

■ 8

***Cliff Eisen** est professeur émérite d'histoire de la musique au King's College de Londres. Ses recherches portent sur Mozart, les pratiques d'interprétation et la musique de la fin du XVIIIe siècle. Il est co-auteur, avec Stanley Sadie, du New Grove Mozart (2001) et co-éditeur, avec Simon P. Keefe, de The Cambridge Mozart Encyclopedia (2006).*

207, est écrit pour le violon. Il est composé au milieu de l'année 1773, une bonne demi-année avant son premier concerto pour clavier (K 175). Quatre autres concertos pour violon (K 211, 216, 218, 219) et le *Concertone pour deux violons solos* (K 190) suivent, en 1774 et 1775 ; ce n'est qu'en janvier 1776 que Mozart compose le deuxième de ses concertos pour piano, le K 238.

À la fin de l'année 1777, Mozart abandonne la musique de cour et quitte Salzbourg. Il part chercher fortune à Mannheim ou à Paris. Bien que la plupart des interprétations documentées de cette tournée concernent des symphonies, des concertos pour piano et diverses œuvres de musique de chambre, il continue également de se présenter comme violoniste. À Augsbourg, il interprète un concerto pour violon de Jean-Baptiste Vanhal et, lorsqu'il est à Munich en octobre 1777, il écrit à son père : « Avant-hier, nous avons eu un petit concert ici... j'ai joué mes concertos [pour piano] en *do*, *si* bémol et *mi* bémol [K 246, 238 et 271], puis mon trio [K 254]. En guise de finale, j'ai joué ma dernière cassation en *si* bémol [K 287]. Ils ont tous ouvert de grands yeux ! J'ai joué comme si j'étais le meilleur violoniste de toute l'Europe. »

C'est à Mannheim, en 1777, que Mozart découvre des sonates pour violon de Joseph Schuster, originaire de Dresde, compositeur de musique d'église pour le prince électeur de Saxe. Dans la lettre même où il décrit son interprétation du *Divertimento n° 15* (K 287), il écrit : « J'adresse à ma sœur six duos pour clavier et violon de Schuster, que j'ai souvent interprétés ici. Ils ne sont pas mauvais. Si je reste, j'en écrirai moi-même six dans le même style, car ils sont très populaires ici ». Si on le prenait au pied de la lettre, l'intérêt de Mozart pour les sonates de Schuster pourrait expliquer la composition de la **Sonate K 301**, composée à Mannheim au début de l'année 1778 (en même temps que les K 302 et K 303). Mais les faits ne sont pas si évidents : la K301 a été pensée à l'origine pour violon ou flûte, et pourrait avoir été composée dans le cadre de la commande de plusieurs concertos et sonates pour flûte de la part d'un médecin allemand, Ferdinand Dejean. Toutefois, la sonate ne lui fut finalement pas destinée. Les références à la flûte dans la partition de Mozart – y compris l'annotation « Violino o flauto traverso » ainsi que, parfois, une partie de flûte différente de la partie de violon – ont finalement été éli-

minées. La sonate a été publiée avec les K 302 et K 306 à Paris en 1778, bien que Mozart n'ait pas supervisé leur publication – ayant quitté la capitale française quelques semaines avant leur parution.

Malgré une publication parisienne, la sonate K 301 présente des connexions biographiques et stylistiques étroites avec Mannheim. L'édition est précédée d'une dédicace châtée à l'électrice palatine, Marie Elisabeth, et l'influence de Schuster y est palpable en continu. Comme chez Joseph Schuster, cinq des sonates de Mozart (dont la K 301) sont conçues en deux mouvements, et non en trois comme c'est habituellement le cas. Néanmoins, c'est le style expressif de Mannheim qui domine : les fréquents passages au mineur, les dissonances parfois déstabilisantes et les disjonctions harmoniques et rythmiques tout au long de la série trahissent une sensibilité plus proche de celle de la musique d'Allemagne du Nord, sensibilité mieux connue grâce aux œuvres de Carl Philipp Emmanuel Bach. Dans la sonate K 301 en *sol* majeur, cet aspect est perceptible surtout dans la partie centrale du premier mouvement, qui s'éloigne vers un *la* mineur relativement éloigné pour finalement sembler s'installer solidement en *sol* mineur, avant de revenir, lors de la réexposition, au *sol* majeur plus lumineux, plus génial. Il en va de même pour le deuxième mouvement, Allegro, qui met lui aussi l'accent sur une section centrale en mineur. Encore et toujours, la sonate K 301 est plus lumineuse que les autres œuvres de la série, peut-être parce que, s'agissant de la première sonate, Mozart se réservait pour les suivantes.

Mozart n'a pas publié toutes ses sonates au moment même de leur composition : la **Sonate K 378**, composée à Salzbourg en 1779, et la K 296, composée à Mannheim le 11 mars 1778 pour son élève Thérèse Pierron, ne sont imprimées qu'en 1781 – peu après son installation définitive dans la capitale impériale –, avec quatre sonates récemment composées à Vienne : les K 376-377 et K 379-380. L'ensemble est dédié à l'élève de Mozart, Josepha Barbara Auernhammer (1758-1820), pour laquelle il a également composé la sonate pour deux pianos K 448. Josepha Auernhammer a apparemment des vues sur Mozart et, bien que ses sentiments ne soient pas réciproques – dans une lettre du 17 juin 1781, Mozart écrit à son père : « La jeune femme est effrayante » –, ils entretiennent une relation étroite.

La publication de la sonate K 378 et des pièces qui l'accompagnent constitue la première exposition publique et imprimée de Mozart à Vienne en tant que compositeur mature. On est loin de l'enfant prodige qui y faisait des tournées avec son père dans les années 1760 et au début des années 1770. L'œuvre connaît un succès critique et fait l'objet d'une chronique dans le *Magazin der Musik* de Carl Friedrich Cramer, beaucoup lu et très influent :

Ces sonates sont uniques en leur genre, riches en idées nouvelles et en signes du grand génie musical de leur auteur. Elles sont absolument brillantes et adaptées à l'instrument. En même temps, l'accompagnement du violon est si ingénieusement combiné avec la partie de clavier que les deux instruments sont constamment mis sur un pied d'égalité, de sorte que ces sonates requièrent autant d'habileté de la part du violoniste que du claviériste. Il est toutefois impossible de fournir une description complète de cette œuvre originale. Les amateurs et les connaisseurs devraient d'abord les jouer pour eux-mêmes ; ils se rendraient alors compte que nous n'avons rien exagéré.

11 ■

Une chronique italienne, également publiée dans le *Magazin der Musik*, est tout aussi élogieuse : « Les sonates de Mozart avec violon obligé me plaisent beaucoup... bien que les mélodies ne soient pas entièrement nouvelles, l'accompagnement pour le violon est magistral, il est bien adapté à l'harmonie, introduit fréquemment des imitations, et ce au bon moment. Ces pièces doivent être entendues régulièrement. »

Véritable carte de visite viennoise, les sonates « Auernhammer », comme on appelle souvent le corpus, rappellent par certains aspects la musique – parfois difficile – que Mozart compose immédiatement avant son installation définitive à Vienne au printemps 1781. On pense également à l'opéra *Idomeneo* et à l'ensemble précédent des sonates K 301-306. À d'autres égards, cependant, les sonates Auernhammer sont tournées vers une texture plus dépouillée, de la période allant jusqu'à 1784, en particulier au sein des concertos pour piano K 413-415, composés au cours de l'hiver 1782-1783. Non seulement elles sont « riches en idées nouvelles », mais elles sont également pleines de surprises, en particulier la K 378, qui comprend un mouvement d'ouverture à trois thèmes (une

pratique plus courante au XIXe siècle), un mouvement lent expressif et un Rondeau final avec une conclusion surprenante dans la tonalité principale, mais en partie dans un chiffrage de mesure différent. Par-dessus tout, la K 378 respire le charme – sans doute pour plaire à son nouveau public viennois – et adhère à la même esthétique que celle à laquelle Mozart souscrivait dans ses concerts contemporains : « Ces concertos [K 413-415] sont un juste milieu entre le difficile et le trop facile – ils sont très brillants – ils sont agréables à l’oreille – et ils sont naturels sans paraître insipides – ici et là – seuls les connaisseurs peuvent en tirer du plaisir – mais de telle manière que même ceux qui ne sont pas des connaisseurs en sont forcément satisfaits, même s’ils ne savent pas pourquoi. »

La **sonate K 454**, composée pour la violoniste de Mantoue Regina Strinasacchi (1761-1839), constitue une rupture non seulement dans la conception que Mozart a de la sonate en tant qu’élément d’un cycle de trois ou six œuvres similaires – comme les deux autres pour piano et violon, K 481 et K526, il s’agit d’une œuvre unique –, mais aussi dans sa conception de la relation entre les deux instruments. Les premières œuvres du genre sont toujours décrites par Mozart comme des sonates pour clavier avec accompagnement de violon. Mais à partir de la K 454, l’équilibre entre les deux instruments est plus équitable. Ce changement dans la relation entre le piano et le violon n’est guère surprenant : Regina Strinasacchi avait commandé la sonate à Mozart en vue d’une interprétation lors de son concert public au Kärntnertheater le 29 avril 1784. Mozart écrit à son père le 24 avril : « Nous avons ici la célèbre Strinasacchi de Mantoue, une très bonne violoniste. Son jeu est plein de goût et de sentiment. Je suis en train de composer une sonate que nous jouerons ensemble jeudi, lors de son concert au théâtre ». Selon Constance Mozart, Wolfgang n’aurait pas terminé la pièce à temps ; il aurait écrit à la hâte la partie de violon la veille au soir, et aurait improvisé la partie de clavier lors du concert même. C’est peut-être bien le cas : l’autographe montre que l’œuvre a été écrite en deux temps, le violon d’abord, puis le piano, serré dans de minuscules espaces, conséquence naturelle de l’écriture de la partie de violon, parfois moins florissante, en premier lieu, et de l’absence, à l’époque, de l’élaboration de la partie de piano (figure 1).

La K 454 diffère des autres sonates pour violon de Mozart, et ce par l’ajout d’une

introduction lente et substantielle, soulignant la parité des deux instruments. Celle-ci comprend un Andante richement ornementé – en matière d’expression, il s’agit de la pièce maîtresse de la partition – invitant à une variété de subtils gestes dynamiques et rythmiques. Pourtant, comme dans la K 378, le finale revient au style virtuose du premier mouvement. C’est une démonstration supplémentaire du fait que pour Mozart, l’expérience de l’ensemble d’une œuvre (du début à la fin) transcende ses parties les plus brillantes, les plus expressives ou les plus enchanteresses.

Sonate per tastiera e violino di Mozart: K378, K301 e K454

Cliff Eisen

Nel corso della sua vita Mozart era noto – ed è entrato nella storia – soprattutto per le sue composizioni e per le sue esecuzioni alla tastiera. Di conseguenza, ci si dimentica troppo facilmente che era anche un violinista di prim'ordine e che il violino ha giocato un ruolo centrale non solo nella sua produzione compositiva, ma anche, soprattutto all'inizio, nelle sue esibizioni pubbliche.

Il patrimonio violinistico di Mozart era notevole. Suo padre, Leopold, fu non solo uno dei migliori violinisti del suo tempo, ma anche l'autore del metodo per violino più influente del diciottesimo secolo, il *Versuch einer gründlichen Violinschule* (prima edizione: Augusta, 1756, l'anno di nascita di Mozart). E nonostante i primi resoconti del genio giovanile di Mozart descrivano spesso le sue gesta alla tastiera, ci sono anche molte prove della sua precocità nel suonare il violino. Nel 1763 eseguì un concerto in occasione di un'esibizione pubblica a Francoforte (benché ci siano poche testimonianze a confermarlo, Mozart deve aver eseguito altri concerti per violino durante il Grand Tour dal 1763 al 1766), e una recensione da Salisburgo, datata 16 ottobre 1769, descrive un concerto privato in cui “la figlia [Nannerl Mozart] suonò per prima la tastiera, poi *Wolfgangus*, un giovane di tredici anni, cantò e suonò il violino e la tastiera tra lo stupore di tutti”. Meno di un mese dopo, Mozart fu nominato terzo *konzertmeister* alla corte di Salisburgo, il che potrebbe spiegare perché il primo dei suoi concerti solistici sia stato per violino, K207, composto a metà del 1773, ben sei mesi prima del suo primo concerto per tastiera, K175.

■ 14

Cliff Eisen è professore emerito di Storia della Musica al King's College di Londra. La sua attività di ricerca riguarda Mozart, la prassi esecutiva e la musica del tardo Settecento. È coautore, con Stanley Sadie, del *New Grove Mozart* (2001) e curatore, con Simon P. Keefe, di *The Cambridge Mozart Encyclopedia* (2006).

Altri quattro concerti per violino (K211, 216, 218, 219) e il Concertone per due violini solisti (K190) seguirono nel 1774 e nel 1775; solo nel gennaio 1776 Mozart comporrà il secondo dei suoi concerti per pianoforte, K238.

Alla fine del 1777, Mozart si dimise dalla cappella di corte e lasciò Salisburgo per cercare fortuna a Mannheim o Parigi. E benché la maggior parte delle sue esibizioni documentate del tour riguardino sinfonie, concerti per pianoforte e una varietà di opere da camera, continuò anche a presentarsi come violinista. Ad Augusta eseguì un concerto per violino di Johann Baptist Vanhal e mentre si trovava a Monaco, nell'ottobre 1777, scrisse a suo padre: "L'altro ieri ... c'è stato un piccolo concerto qui ... Ho suonato i miei concerti [per pianoforte] in do, si bemolle e mi bemolle [K246, 238 e 271] e poi il mio trio [K254]. Come finale ho eseguito la mia ultima cassazione in si bemolle [K287]. Hanno tutti sgranato gli occhi! Ho suonato come se fossi il miglior violinista in tutta Europa".

A Mannheim nel 1777, Mozart conobbe per la prima volta le sonate per violino di Joseph Schuster, originario di Dresda e compositore di chiesa per l'Elettore di Sassonia. Nella stessa lettera in cui descriveva la sua esecuzione della Cassazione K287, scrisse anche: "Con la presente invio a mia sorella sei duetti per tastiera e violino di Schuster che ho spesso suonato qui. Non sono male. Se dovessi rimanere, io stesso ne scriverò sei nello stesso stile, poiché qui sono molto popolari". Preso per buono, l'interesse di Mozart per le sonate di Schuster spiegherebbe apparentemente la composizione della **Sonata K301**, composta a Mannheim all'inizio del 1778 (insieme alle K302 e K303). Ma la faccenda non è così semplice: la K301 fu originariamente concepita per violino o flauto e potrebbe essere stata composta inizialmente come parte di una commissione di un medico tedesco, Ferdinand Dejean, per diversi concerti e sonate per flauto. Alla fine, tuttavia, la sonata non fu destinata a Dejean. I riferimenti nella partitura autografa di Mozart a un flauto – tra cui non solo l'indicazione "violino o flauto traverso" ma anche, talvolta, la presenza di una parte di flauto diversa da quella del violino – furono infine eliminati. La sonata fu pubblicata a Parigi nel 1778, assieme alle K302-K306, benché Mozart non abbia soprinteso alla pubblicazione, avendo lasciato la capitale francese qualche settimana prima dell'uscita delle sonate.

Nonostante la pubblicazione delle sonate abbia avuto luogo a Parigi, la K301 mostra

forti legami biografici e stilistici con Mannheim. L'edizione è preceduta da un'elegante dedica all'elettrice del Palatinato, Maria Elisabetta, e l'influenza di Schuster è palpabile in tutta la raccolta: come quelle di Schuster, cinque delle sonate di Mozart, compresa la K301, sono in due movimenti, anziché nei tipici tre. Tuttavia, è lo stile espressivo di Mannheim a dominare: le frequenti modulazioni in minore, dissonanze talora sconcertanti, disgiunzioni armoniche e ritmiche per tutta la raccolta tradiscono una *sensibilità* più vicina a quella della musica della Germania settentrionale, una *sensibilità* meglio conosciuta per le opere di C.P.E. Bach. Nella K301 in sol maggiore questo stile è più evidente nella sezione centrale del primo movimento, che vira verso la tonalità relativamente distante di la minore, quindi sembra fissarsi stabilmente in sol *minore*, prima di tornare, nella ripresa, al più solare e gioioso sol maggiore. Lo stesso vale per il secondo movimento Allegro, che similmente porta in primo piano un episodio centrale in minore. Nonostante tutto, però, nella K301 c'è una nota più solare rispetto ad altre opere della raccolta – forse perché, essendo la prima, Mozart stava serbando le cartucce per le sonate successive.

■ 16

Non tutte le sonate scritte da Mozart furono da lui pubblicate nel periodo della loro composizione: sia la **Sonata K378**, composta a Salisburgo nel 1779, sia la K296, composta a Mannheim l'11 marzo 1778 per la sua allieva Therese Pierron, apparvero in stampa soltanto nel 1781 – poco dopo il suo trasferimento definitivo nella capitale imperiale – quando furono pubblicate insieme a quattro sonate composte di recente a Vienna, K376-377 e K379-380. La raccolta fu dedicata a Josepha Auernhammer (1758-1820), l'allieva di Mozart per la quale compose anche la Sonata per due pianoforti K448. A quanto pare Auernhammer aveva delle mire su Mozart e, benché i suoi sentimenti non fossero ricambiati – in una lettera del 17 giugno 1781 Mozart scriveva al padre: “La signorina è spaventosa” – stabilirono comunque uno stretto rapporto.

La pubblicazione della K378 e delle sonate confluite nella raccolta rappresenta la prima esposizione pubblica e mediatica di Mozart a Vienna come compositore maturo, non più il bambino prodigio che vi aveva fatto delle tournée con il padre negli anni '60 e nei primi anni '70 del Settecento. Furono un successo di critica, recensite dal diffusissimo e influente *Magazin der Musik* di Carl Friedrich Cramer:

Queste sonate sono uniche nel loro genere, ricche di nuove idee e di tracce del grande genio musicale del loro autore. Molto brillanti e adatte allo strumento. Al tempo stesso, l'accompagnamento del violino è così ingegnosamente combinato con la parte della tastiera che entrambi gli strumenti sono mantenuti costantemente in uguale risalto, tanto che queste sonate richiedono un violinista abile quanto il tastierista. Tuttavia, è impossibile fornire una descrizione dettagliata di questa originale raccolta. I dilettanti e gli esperti dovrebbero prima suonarsele da capo a fondo e si accorgeranno che non abbiamo affatto esagerato.

Una recensione dall'Italia, pubblicata anch'essa sul *Magazin der Musik*, è ugualmente favorevole: "Le sonate di Mozart con violino obbligato mi piacciono molto ... Sebbene le melodie non siano del tutto nuove, l'accompagnamento per violino è magistrale, ben si adatta all'armonia e frequentemente introduce delle imitazioni, al momento giusto. Queste sonate meritano di essere ascoltate spesso".

Come biglietto da visita viennese, le Sonate "Auernhammer" – come è nota la raccolta – richiamano per certi aspetti la musica a tratti inquieta composta da Mozart subito prima del suo trasferimento definitivo a Vienna, nella primavera del 1781, tra cui sia l'opera *Idomeneo* sia la precedente raccolta di sonate K301-306. Per altri aspetti, tuttavia, guardano avanti allo stile strutturalmente più snello del periodo fino al 1784 e in particolare ai concerti per pianoforte K413-415, composti nell'inverno del 1782-1783. Non solo sono "ricche di nuove idee", ma sono anche piene di sorprese, non ultima la K378, che include un movimento di apertura con tre temi (una pratica più comune nel diciannovesimo secolo), un espressivo movimento lento e un finale in forma di Rondeau con una sorprendente conclusione nella tonalità principale ma in parte con un metro diverso. Soprattutto, la K378 emana fascino – senza dubbio un'attrattiva sul suo nuovo pubblico viennese – e aderisce alla stessa estetica cui Mozart aderiva nei suoi concerti contemporanei: "Questi concerti [K413-415] sono una via di mezzo tra ciò che è troppo difficile e ciò che è troppo facile – sono molto brillanti – blandiscono piacevolmente l'orecchio – e sono naturali senza sembrare superficiali – qua e là – *solo i conoscitori* possono trarne

piacere – ma in modo tale che anche quelli che non sono esperti sono destinati ad esserne soddisfatti, pur non sapendo perché.”

La **Sonata K454**, composta per la violinista mantovana Regina Strinasacchi (1761-1839), segna una rottura non solo nella concezione mozartiana delle sonate come parte di un ciclo di tre o sei opere simili – come le due restanti per pianoforte e violino, K481 e K526, è un’opera concepita singolarmente – ma anche nella sua concezione della relazione tra i due strumenti. Le opere del genere precedenti sono sempre descritte da Mozart come sonate per tastiera con *accompagnamento* di violino. Ma a partire dalla K454 c’è un equilibrio più bilanciato tra gli strumenti. Questo cambiamento nella relazione tra pianoforte e violino non sorprende affatto: Strinasacchi aveva commissionato la sonata a Mozart per eseguirla al suo concerto pubblico al Teatro di Porta Carinzia il 29 aprile 1784. Mozart scriveva al padre il 24 aprile: “Ora abbiamo qui la famosa Strinasacchi di Mantova, un’ottima violinista. Ha molto buon gusto e sensibilità nel suo modo di suonare. In questo momento sto componendo una sonata che suoneremo insieme giovedì al suo concerto a teatro”. Secondo Constanze Mozart, Wolfgang non completò in tempo la sonata, scrisse frettolosamente la parte del violino il giorno prima del concerto e improvvisò la parte della tastiera durante l’esecuzione. Forse fu così: l’autografo mostra che l’opera fu scritta in due fasi, prima il violino e poi il pianoforte, stipato in spazi ristretti – una conseguenza naturale del fatto di aver scritto prima la parte del violino, a volte meno fiorita, senza aver calcolato, in quel momento, la complessità della parte del pianoforte.

La K454 si differenzia dalle altre sonate per violino di Mozart per l’inclusione di una sostanziosa introduzione lenta, che sottolinea la parità dei due strumenti, e include un Andante ricco di ornamenti – il nucleo espressivo della partitura – che stimola una varietà di sottili sfumature dinamiche e ritmiche. Tuttavia, come con la K378, il finale torna allo stile virtuosistico del primo movimento, un’ulteriore dimostrazione che in Mozart la cognizione di un’opera nella sua interezza – dall’inizio alla fine – trascende anche le sue parti costitutive più brillanti, espressive o incantevoli.

SAYAKA SHOJI

Sayaka Shoji, born in Tokyo, won first prize at the Paganini Competition in 1999 and has gained the support of esteemed conductors such as Zubin Mehta, Lorin Maazel, Semyon Bychkov and Yuri Temirkanov. She has performed as a soloist with orchestras including the Berliner Philharmoniker, Wiener Symphoniker, hr-Sinfonieorchester, Los Angeles Philharmonic and New York Philharmonic, among others. A lover of chamber music, Shoji has collaborated with Gianluca Cascioli for 15 years and has also performed alongside Benjamin Grosvenor, Beatrice Rana and Kian Soltani. She has recorded eleven albums with Deutsche Grammophon, including the violin concertos of Prokofiev, Sibelius, and Beethoven with the St Petersburg Philharmonic Orchestra conducted by Yuri Temirkanov. Sayaka Shoji plays a Stradivarius 'Récamier' from 1729, generously loaned to her by Ueno Fine Chemicals Industry Ltd.

Née à Tokyo, Sayaka Shoji est lauréate du premier prix du concours Paganini en 1999 et reçoit l'appréciation de chefs renommés tels que Zubin Mehta, Lorin Maazel, Semyon Bychkov et Yuri Temirkanov. En tant que soliste, elle collabore avec des orchestres de premier plan, notamment les Berliner Philharmoniker, Wiener Symphoniker, Hr-Sinfonieorchester, l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles et l'Orchestre Philharmonique de New York. Passionnée de musique de chambre, Sayaka Shoji se produit avec Gianluca Cascioli depuis plus de 15 ans, ainsi qu'aux côtés de musiciens tels que Benjamin Grosvenor, Beatrice Rana et Kian Soltani. Elle a enregistré onze albums pour Deutsche Grammophon, dont les concertos pour violon de Prokofiev, Sibelius et Beethoven avec l'Orchestre Symphonique de Saint-Petersbourg sous la direction de Iouri Temirkanov. Sayaka Shoji joue sur le violon Stradivarius « Récamier » de 1729, prêté par Ueno Fine Chemicals Industry Ltd.

Nata a Tokyo, Sayaka Shoji ha vinto il primo premio al Concorso Paganini nel 1999, ottenendo il sostegno di rinomati direttori come Zubin Mehta, Lorin Maazel, Semyon Bychkov e Yuri Temirkanov. Ha collaborato come solista con orchestre di alto profilo, tra cui Berliner Philharmoniker, Wiener Symphoniker, hr-Sinfonieorchester, Los Angeles Philharmonic e New York Philharmonic. Appassionata di musica da camera, Shoji suona da oltre 15 anni con Gianluca Cascioli ed è apparsa anche accanto a musicisti come Benjamin Grosvenor, Beatrice Rana e Kian Soltani. Ha inciso undici album per Deutsche Grammophon, tra cui i concerti per violino di Prokof'ev, Sibelius e Beethoven con l'Orchestra Sinfonica di San Pietroburgo diretta da Yuri Temirkanov. Sayaka Shoji suona un violino Stradivarius 'Récamier' del 1729, gentilmente concesso in prestito da Ueno Fine Chemicals Industry Ltd.

GIANLUCA CASCIOLI

Gianluca Cascioli (Turin, 1979) began his career in 1994 with a victory at the Micheli International Piano Competition (in the jury, among others, Maurizio Pollini). Ever since, he has performed in the leading concert halls around the world together with orchestras such as the Berliner and Wiener Philharmoniker or the Royal Concertgebouw of Amsterdam and under the direction of conductors such as Abbado, Ashkenazy, Chung, Harding and many others. For a number of years he has collaborated with Sayaka Shoji, with whom he has recorded the complete Beethoven sonatas (for *Deutsche Grammophon*). Together they recently they made a tour that brought them also to the Wigmore Hall of London and the Suntory Hall of Tokyo. In 2024 Arcana issued Gianluca's first recording on the fortepiano, dedicated to Beethoven ("Simply some of the most effervescent, creative and invigorating piano-playing I have heard in a long time." – International Piano).

Né à Turin en 1979, Gianluca Cascioli débute sa carrière en 1994 avec une victoire au concours international Micheli (le jury y est composé, entre autres, de Maurizio Pollini). Il se produit dans les grandes salles du monde entier aux côtés d'orchestres tels que le Berliner Philharmoniker, l'Orchestre Philharmonique de Vienne ou le Royal Concertgebouw d'Amsterdam, sous la direction de chefs d'orchestre comme Abbado, Ashkenazy, Chung, Harding et bien d'autres. Il collabore depuis plusieurs années avec Sayaka Shoji, avec qui il enregistre l'intégrale des sonates de Beethoven pour Deutsche Grammophon. Récemment, ils se sont produits ensemble lors d'une tournée qui les a conduits, entre autres, au Wigmore Hall de Londres et au Suntory Hall de Tokyo. En 2024, Arcana sort son son premier disque de pianoforte, dédié à Beethoven (« Simplement une des interprétations pianistiques les plus effervescentes, créatives et vivifiantes que j'aie entendu depuis longtemps. » – International Piano).

Gianluca Cascioli (Torino, 1979) ha iniziato la sua carriera nel 1994 con la vittoria del Concorso Internazionale "*Micheli*" (in giuria, tra gli altri, Maurizio Pollini). Da allora, si è esibito nelle principali sale del mondo al fianco di orchestre come i Berliner e i Wiener Philharmoniker o la Royal Concertgebouw di Amsterdam, e sotto la guida di direttori quali C. Abbado, Ashkenazy, Chung, Harding e molti altri. Collabora da diversi anni con Sayaka Shoji, con cui ha registrato l'integrale delle sonate di Beethoven (per *Deutsche Grammophon*). Recentemente hanno effettuato insieme una tournée che li ha portati anche alla Wigmore Hall di Londra e alla Suntory Hall di Tokyo. Nel 2024 Arcana ha pubblicato il suo primo disco al fortepiano, dedicato a Beethoven ("Simply some of the most effervescent, creative and invigorating piano-playing I have heard in a long time." – *International Piano*).

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

SONATAS FOR FORTEPIANO AND VIOLIN

	Sonata for piano and violin in G major K301/293a (1778)	
01.	I. Allegro con spirito	08:34
02.	II. Allegro	05:31
	Sonata for piano and violin in B-flat major K378/317d (1779)	
03.	I. Allegro moderato	09:02
04.	II. Andantino sostenuto e cantabile	06:25
05.	III. Rondeau. Allegro	05:03
	Sonata for piano and violin in B-flat major K454 (1784)	
06.	I. Largo – Allegro	07:33
07.	II. Andante	07:33
08.	III. Allegretto	07:12
Total Time		57:16

Sayaka Shoji, violin

by Antonio Stradivari, 'Récamier' (Cremona, ca. 1729)*

Classical bow: Ralph Ashmead – Strings: Toro plain gut (E-A-D) and Oliv (G)

Gianluca Cascioli, fortepiano

by Paul McNulty (Divisov, 2009) after Walter & Sohn (Vienna, ca. 1805)

Compass: FF – c4 – Knee levers: moderator, sustaining, una corda

* kindly loaned to her by Ueno Fine Chemicals Industry Ltd.

Recording dates: 5–7 December 2023
Venue: Pecetto Torinese (Torino), Italy

Producer: Michael Seberich – **Recording Engineer:** Michael Seberich – **Balance Engineer / Mastering:** Michael Seberich
— **Editing:** Michael Seberich

Piano technician: Marco Barletta

Original Art Direction: Ruri Fujita
Layout: Mirco Milani

Images – *digisleeve*
Cover picture: *Future Herbarium*, realized by Laurent Grasso © Laurent Grasso / ADAGP 2024. Photo Claire Dorn. Courtesy of the artist and Perrotin

Images – *booklet*

Page 20: Sayaka Shoji, 2022 © Laura Stevens; page 22: Gianluca Cascioli, September 2023 © Gianni Rizzotti; pages 19, 26: Sayaka Shoji and Gianluca Cascioli at the Oratorio Santa Croce, Mondovì, May 2022 © Paolo Giacomini / ArsClassica

Translations

French: Camille Merlin
Italian: Donatella Buratti

Acknowledgements

I'd like to thank Riccardo Minasi, Michael Seberich, Gianluca Cascioli for their friendship and support.
— *Sayaka Shoji*

27 ■

© 2025 Outhere Music France
© 2025 Outhere Music France

ARCANA is a label of OUTHERE MUSIC FRANCE
31, rue du Faubourg Poissonnière – 75009 Paris
www.outhere-music.com www.facebook.com/OuthereMusic

Artistic Director: Giovanni Sgarla

outhere
M U S I C

