

SONATAS FOR VIOLA SOLO
PAUL HINDEMITH
11.5/25.1/31.4/1937

JESUS
RODOLFO

PAUL HINDEMITH SONATAS PARA VIOLA SOLO

JESUS RODOLFO

Sonata for Viola Solo Op. 11 No. 5 (1919):

- I. Lebhaft, aber nicht geeilt 02:52
- II. Mäßig schnell, mit viel Wärme vorgetragen 04:47
- III. Scherzo 03:04
- IV. In Form und Zeitmaß einer Passacaglia - Das Thema sehr gehalten 08:42

Sonata for Viola Solo Op. 25 No. 1 (1922):

- I. Breit Viertel 01:50
- II. Sehr frisch und straff (Viertel) 01:46
- III. Sehr langsam 05:05
- IV. Rasendes Zeitmaß. Wild. Tonschönheit ist Nebensache. (Die Ziffern geben an, wieviel Viertel sich zwischen zwei Taktstrichen befinden) 01:30
- V. Langsam, mit viel Ausdruck 04:42

Sonata for Viola Solo Op. 31 No. 4 (1924):

- I. Äußerst labhaft 03:05
- II. Lied - Ruhig, mit wenig Ausdruck. Langsame Viertel 03:39
- III. Thema mit Variationen - Schnelle Viertel (ma maestoso) 09:14

Sonata for Viola Solo (1937):

- I. Lebhaft Halbe (etwa 112) 03:52
- II. Langsame Viertel (etwa 50) - Lebhaft (♩ = 152) (pizzicato) 06:08
- III. Mäßig schnelle Viertel (etwa 100) 03:48

A close-up portrait of Paul Hindemith, looking slightly to the left with a serious expression. He has dark hair and a beard. He is wearing a dark jacket over a light blue shirt.

Paul Hindemith (1895-1963) es sin duda alguna uno de los compositores más revolucionarios del Siglo XX. Uno de sus logros más aclamados es el haber escrito una sonata para cada uno de los instrumentos de la orquesta sinfónica. Así mismo como violista, Hindemith dedicó una extensa parte de su literatura compositiva más compleja e interesante para la Viola.

Las cuatro sonatas para viola solo de Paul Hindemith constituyen un eslabón clave en el repertorio tanto violístico como del compositor, el cual muestra un lenguaje compositivo arraigado al Barroco y concretamente a J.S.Bach, así como la evolución técnica, estructural y filosófica del compositor alemán.

SONATA PARA VIOLA SOLO OP.11 NO.5 (1919)

Siendo la primera de las cuatro sonatas para viola solo del compositor, la Op.11 No.5 fue escrita en 1919, periodo en que Hindemith comenzó su transición final del violín a la viola. Con un lenguaje puramente romántico y un tanto neoclásica, esta sonata esta asociada con el mismo lenguaje y tratamientos sonoros y contrapuntísticos de las Sonatas y Partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach.

El primer movimiento consta con un motivo o partícula de dos acordes de tres notas, la cual se desarrollara a lo largo de este movimiento. El segundo movimiento recrea las sonoridades magistrales etéreas de Paul Hindemith de forma lineal y armónica. El tercer movimiento scherzo retrata un carácter más jovial y fresco, aunque sin olvidar la extrema dificultad para el intérprete

de las dobles cuerdas de la segunda sección del movimiento. El último movimiento está escrito en modo de *Passacaglia*, así teniendo un motivo en el bajo que se repetirá a través del movimiento, y repitiéndose al final exactamente igual que al principio. Este movimiento es constantemente comparado con la Ciaccona de la Partita No.2 de J.S.Bach por el desarrollo del bajo y la creatividad en cada una de las "variaciones". Junto con el tercer movimiento de la Sonata Op.31 No.4 "tema con variaciones" de Paul Hindemith, este movimiento es considerado uno de los "monstruos" de Hindemith a memorizar por el intérprete. El genio compositor abre este *Finale* con la misma partícula motivica del primer movimiento, lo cual le da carácter cíclico a la sonata.

SONATA PARA VIOLA SOLO OP.25 NO.1 (1922)

Esta segunda sonata para viola solo de Paul Hindemith destaca por la formalidad estructural compositiva que la define. Cada uno de los cinco movimientos de esta obra tiene forma Sonata A-B-A, así como la alternación en tempo entre los movimientos -lento-rápido-lento-rápido-lento- lo que muestra una fuerte influencia Clásica.

Así como en su sonata para viola y piano Op.25 No.4 escrita en el mismo año, esta obra refleja un carácter un tanto mecánico e técnico, como influencia directa de la Revolución Industrial del momento. Esta sonata es la más popular, interpretada y grabada de todas sus sonatas. Como anécdota, característica del compositor que ocurre en otras obras, Hindemith compuso el primer y quinto movimientos de esta sonata en el comedor de un tren cuando estaba

viajando de Colonia a Frankfurt, interpretando esa misma noche la sonata completa, incluyendo estos dos movimientos.

El carácter de esta sonata es muy disonante, con acordes verticales que abren el primer movimiento, el cual conecta con el segundo de carácter más horizontal, lineal, lírico y evolutivo. El tercer movimiento, como núcleo central, transporta al oyente a un oasis etéreo de armonías vacías que al mismo tiempo dan un sentido estático y un tanto místico. Este movimiento es el más tonal de los cinco. De manera violenta y diabólica, el cuarto movimiento desgarrar la tranquilidad filosófica a la que nos transporta el movimiento antecedente, siendo un *motuo perpetuo* extremadamente agresivo. El tempo que escribe Hindemith es: ♩ = 600-640! Considerado el movimiento más rápido escrito hasta entonces, ningún metrónomo podría emular tal indicación. La belleza del sonido es de importancia

secundaria. Como pedal, la nota Do en cuerda al aire, la más grave de la viola, con patrones rítmicos que pueden recordar a "Trains" de Steve Reich. El quinto movimiento, lento con carácter lúgubre, simboliza la terminación de la obra, y el descenso cromático de la luz a la oscuridad, terminando en la nota Do en la cuarta cuerda, representado el descanso para el público y el intérprete de la más absoluta tensión al vacío de la nada, después de una experiencia sensorial extrema.

SONATA PARA VIOLA SOLO OP.31 NO.4 (1924)

Se dice que esta sonata fue escrita por Paul Hindemith únicamente para ampliar su repertorio interpretativo, y su publicación es la más reciente de las cuatro. Hindemith dejó de lado completamente esta obra dada su dificultad técnica y para la memoria del intérprete.

Escrita en tres movimientos, el primero es una reminiscencia del cuarto movimiento de Op.25 No.1. El Segundo es un *Lied* de carácter apacible y tierno, como si se tratase de una nana. El tercer movimiento, de forma monumental, es un tema con variaciones de diez minutos de duración en la que la maestría del compositor aflora técnica y musicalmente.

SONATA PARA VIOLA SOLO (1937)

Trece años más tarde, Hindemith compone su cuarta y última sonata para viola solo. Hindemith incluyó esta sonata en su tour de conciertos en América: Nueva York, Washintong, Chicago, Buffalo y Boston. Este tour consagró al compositor en el país. Hindemith compuso esta sonata en tan solo dos días, en el tren de viaje entre ciudades y en una de sus cartas dice lo siguiente:

"Hoy he terminado la sonata. Tengo que estudiarla un poco pero creo que tengo tiempo antes del concierto esta noche..."

Estructurada en tres movimientos, esta sonata tiene una sonoridad más Moderna, Post-Romántica y un tanto expresionista, con acordes de cuarta, quinta y octava. Esta sonata atesora uno de los movimientos lentos más hermosos de Hindemith, y resalta la segunda parte del segundo movimiento en *pizzicato* en dobles, triples y cuádruples cuerdas como si se tratase de una guitarra. El tercer movimiento *Finale* sirve como cierre virtuosísimo y exuberante a la sonata.

BIOGRAFÍA

Considerado por el New York Times como "una estrella cuya luz trasciende el escenario" tras su interpretación en el Lincoln Center del Concierto para viola de Bela Bartok, Jesus Rodolfo es aclamado

internacionalmente por sus actuaciones, en las que combina la espontaneidad con disciplina y precisión. Siendo elogiado por su autoridad y control en aquellas obras de mayor complejidad técnica del repertorio violístico.

Jesús hace su debut como Solista a los 12 años en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Desde entonces ha aparecido como solista con orquestas como: Gustav Mahler Jugendorchester, Mahler Philharmoniker, Orquesta Sinfónica de León, Yale Philharmonia, Bratislava Chamber Orchestra, Joven Orquesta del Principado de Asturias, Mannes Orchestra, Manhattan School Philharmonia, Orquesta Sinfónica de Gijón, Hong Kong Philharmonic y junto a directores como Shinik Han, David Jesús hace su debut como Solista a los 12 años en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Desde entonces ha aparecido como solista con orquestas como: Gustav Mahler Jugendorchester, Mahler Philharmoniker, Orquesta Sinfónica de León, Yale Philharmonia, Bratislava Chamber Orchestra,

Joven Orquesta del Principado de Asturias, Mannes Orchestra, Manhattan School Philharmonia, Orquesta Sinfónica de Gijón, Hong Kong Philharmonic y junto a directores como Shinik Han, David Afkham, David Hayes, Marzio Conti, Claudio Abbado, Oliver Diaz, Dorel Murgu, Jean Stanienda, entre otros.

Ha ofrecido recitales por todo el mundo, incluyendo Carnegie Hall y Lincoln Center de Nueva York. Es invitado regularmente a los Festivales Internacionales Music@Menlo, Bowdoin, Bach Festival, Chelsea Music Festival y Luzern Festival en Suiza.

Jesús Rodolfo publica su primer álbum, Hindemith Sonatas para Viola y Piano en Junio de 2017 con el sello Skillman Music, y en Julio de 2018 su segundo álbum "Transfixing Metamorphosis" con el sello Odradek. Habitual solista invitado de la Orquesta Nacional de España y OBC de Barcelona,

Jesús fue miembro de la Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO) en 2008, convirtiéndose en su solista en 2009. Rodolfo ha sido ganador de numerosos Concursos y Premios incluyendo: Concurso Mozart, Mannes College Concerto Competition, 2010 Premio "Ángel Muñiz Toca", 2009 Beca CajAstur, 2008 Concurso "CajaMadrid", 2008 Concurso Intercursos y finalista en el Lionel Tertis 2009, Windsor 2013 y Tokyo 2015. Jesús ha estudiado en el Conservatorio Superior de Oviedo, Yale University, Juilliard School, Mannes College of Music, Manhattan School of Music, obteniendo su Doctoral Music Arts Degree en la Universidad del Estado de Nueva York - Stony Brook University. Sus principales mentores han sido Wiesław Rekucki, Jesse Levine, Paul Neuabauer, Lawrence Dutton y Nicholas Cords. Jesús reside en la ciudad de Nueva York. Habla inglés, francés, alemán e italiano, y tiene también licenciatura en piano y arquitectura.

SONATA FOR VIOLA SOLO OP.11 NO.5 (1919)

Paul Hindemith (1895-1963) is without a doubt, one of the most revolutionary composers of the 20th Century. Among his achievements, completing a sonata for each of the orchestral instruments shows how versatile this composer was. As an acclaimed violist himself, he dedicated to the viola an extended part of his complex and unique composing literature.

These four monumental sonatas for viola solo represent the backbone of the viola repertoire, which also demonstrates a synergy of compositional language rooted in the Baroque, representing the technical, structural and philosophical evolution of this German composer.

The First Sonata for Viola Solo by Paul Hindemith, Op.11 No.5 was written in 1919, the same year that Hindemith decided to switch from the violin onto the viola. This sonata portrays a purely romantic and quite Neoclassical language, which is often associated to the same language, counterpoint and sonorities of the Sonatas and Partitas by Johann Sebastian Bach.

The first movement contains a two triple stops motive, which develops along the movement. The second movement shows the mastery of Hindemith's ethereal sonorities shaped in a linear harmonic way. The third movement scherzo pictures a more fresh and joyful character, almost sarcastic at times, which shows in

the double stops of the second section of the movement, setting an extremely difficult challenge for the performer. The fourth and last movement is written in form and shape of a *Passacaglia*, having a bass motive that will repeat through the movement, and appearing as last statement as it was stated at the very beginning of the movement. The main particle of this theme is taken from the two triple stops chords of the first movement. This gives this sonata a cyclic structure. This movement is often compared to the famous *Ciaccone* from the *Partita No. 2 BWV1004* by J.S. Bach because its very complex development and harmonization of the bass, innovative creativity in each of the "variations" and ultimately its golden ratio. Together with the last movement of Hindemith's Third Solo Viola sonata Op.31 No.4, this *passacaglia* is considered one of the "monster movements" written by Hindemith for a solo instrument.

SONATA PARA VIOLA SOLO OP.25 NO.1 (1922)

Paul Hindemith's Second Sonata for Viola Solo Op.25 No.1 strikes by its very tighten and formal structure. Each of the five movements that form this sonata is written in Sonata Form A-B-A, alternating tempos between them -slow-fast-slow-fast-slow- which demonstrates a strong influence from the Classicism.

Just like his Sonata for Viola and Piano Op.25 No.4, written the same year, this sonata Op.25 No.1 reflects a purely mechanical and technical character, as a direct influence of the Industrial Revolution at that time. This sonata is by far the most popular and the most performed among the other sonatas. As anecdote, often with this composer, Hindemith wrote the first and fifth movements of this sonata at the dining car of a train traveling from Cologne to Frankfurt, performing the complete sonata that

night, including these two movements. The character of this sonata is very dissonant, with vertical chords opening the first movement, which is connected without a pause with the second, with a more horizontal, linear, lyrical and evolutionary character. The thirds movement, purposely the center rest of the piece, transports the listener to an oasis of empty harmonies with a sense of statism and mysticism at the same time. This movement is the most tonal of the five. Violently and practically diabolically, the fourth movement rips apart the philosophical tranquility we were immersed in by the previous part, with an extremely aggressive moto perpetuo. The tempo Hindemith wrote in the score is, quartet note = 600-640! This movement was considered the fastest movement ever written at the time, given the fact that there was no metronome fast enough to emulate such a tempo indication. As he also wrote, the beauty of sound is

secondary. With the C note, lowest string of the viola, as pedal, its rhythmical patterns might remind the listener to Steve Reich's "Trains". The Fifth movement, lento with a lugubrious character, symbolizes the termination of the piece, as a chromatic descent from light to darkness, ending on the C note of the lowest string of the viola. This will be the final rest for the audience and the final statement for the performer, passing from the highest tension to the fullest emptiness of the nothing, after an extreme sensorial experience.

SONATA FOR VIOLA SOLO OP.31 NO.4 (1924)

This Third Sonata for Viola Solo Op.31 No.4 is known to be written by Paul Hindemith solely to expand his performance repertoire, reason why its publication is the most recent of the fourth. Hindemith practically let this work fall into oblivion given its technical difficulties and memorization

challenge for the performer.

Written in three movements, the First movement reminiscences the fourth movement of Op.25 No.1, with a very rhythmical moto perpetuo. In contrast, the Second movement, *Lied*, has a more gentle and tender character, such as if it was a lullaby. The Third movement, of monumental form, is a theme and variations of 10 minutes of length, that showcases the compositional mastery of the composer, letting its technique and musicality blossom naturally.

SONATA FOR VIOLA SOLO (1937)

Thirteen years later, in 1937, Paul Hindemith writes his Fourth and last Sonata for Viola Solo. Hindemith included this sonata his American Concert Tour in New York, Washington DC, Chicago, Buffalo and Boston. This tour brought Hindemith to fame in the United States of America. Hindemith

composed this sonata in only two days, on a train ride between cities. He wrote in one of his letters:

"Today I finished the sonata and wrote it out. There was little time to practice but I got down to it for a while I the evening before the concert."

Structured in three movements, this sonata possesses a more Modern, Post-Romantic, and quite Expressionistic sonority, including perfect chords of fourth, fifth and octave. The first movement, virtuosic and again recalling a locomotive. This sonata also includes one of the most beautiful slow movements ever written by the composer, with a middle part in pizzicato with double, triple and quadruple stops just like if it was a guitar. The last movement finale serves as a virtuosic closing for the sonata, which is full exuberance.

BIOGRAPHY

Thirty year old Spanish violist Jesus Rodolfo Rodriguez is widely recognized for his performances, which combine the spontaneity and fearless imagination of youth with the discipline and precision of a mature artist. He has been praised by the New York Times, Digest, as "... Jesus Rodolfo is a star whose light transcends the stage...", his authority over the most complex technical demands of the repertoire as well as for the depth of his musical insight made his stand among the top young musicians in the world.

After joining the Gustav Mahler Jugendorchester (GMJO) in 2008, Rodolfo became its Principal Violist and Soloist in 2010. He performed as a principal viola and soloist all over Europe with some notable conductors who he has performed under are Claudio Abbado, Antonio Pappano, Herbert Blomstedt, Ingo Metzmacher. As a

soloist Rodolfo he has had numerous critically acclaimed performances with orchestras such as the Gustav Mahler Jugendorchester, Mannes Orchestra, Bratislava Chamber Orchestra, León Symphony Orchestra "Odón Alonso", Youth Asturias Symphony Orchestra, Gijón Symphony Orchestra, Yale Philharmonia, under conductors such as Claudio Abbado, David Afkham, David Hayes, Marzio Conti, Dorel Murgu, Jean Stanienda, Shink Han, Óliver Diez, among others and has appeared in major concert halls throughout Europe, China and the US. Jesús studied at Oviedo Conservatory in Spain, Yale University, Juilliard School, Mannes College of Music, Manhattan School of Music, and his Doctoral Music Arts Degree at Stony Brook University. His main teachers are: Wiesław Rekucki, Jesse Levine, Paul Neubauer, Nick Cords and Lawrence Dutton.

Jesús has given recitals all over the world, including Carnegie Hall and the Lincoln Center in New York. He is frequently guest artist at International Music Festivals such as Music@Menlo, Bowdoin, Malaga Clasica, the Bach Festival, Chelsea Music Festival and Lucerne Festival. He is regularly invited as guest principal viola of Orquesta Nacional de España.

Just having this album in my hands... I smile and think: "Dreams truly come true...". Then I realize about the journey that got me to get to this point. A couple of years ago my first album, Hindemith Sonatas for Viola and Piano was a "Hello, I'm here!" from me to the World, and the World said back to me "Welcome Jesus". I feel as thrilled as excited to now continue the Hindemith Cycle with these four fantastic sonatas that this CD treasures. First, I would like to thank my teachers. My "Fantastic Four" - Wieslaw, Paul, Larry & Nick. I dedicate each sonata to each of you. You guys are really amazing! You have inspired me, pushed me, believed in me, supported me, accompanied me in this thrilling journey and made me reach all my goals. All your magic is printed & can be heard in this record!

Thank you Jason, for listening to my endless hours of practice at home & for being The Greatest One. Your limitless patience with me, translates in each second of this CD.

Thank you Ibs Classical, for risking it with me & bidding on such a bold project. Paco, I'm endless grateful for your most refined tasteful ear & musicianship, both analytical & musical. All your comments & suggestions while recording brought my best playing out naturally.

Vicente, it rarely happens but hands down to you! You brought my thoughts to reality & you started the "New Era" of Jesus Rodolfo with your exquisite design for this CD. Thank you!

Lastly, and most specially, thank you Paul Hindemith for writing such a luscious, beautiful, intellectual, flawless, magical & unique music for our beloved instrument, the Viola.

Now, enjoy!

Tengo este álbum en mis manos... sonrío y pienso: "Los sueños se hacen realidad..." . Y es cuando soy consciente del camino que tuve que recorrer hasta llegar aquí. Con mi primer álbum, las sonatas para Viola y piano de Paul Hindemith "saludé" al mundo, y el mundo me dio la bienvenida. Me siento tan ansioso como emocionado de continuar el ciclo Hindemith con estas cuatro fantásticas sonatas que este disco atesora. En primer lugar, me gustaría agradecer a mis maestros. Mis "cuatro fantásticos" - Wieslaw, Paul, Larry & Nick. Os dedico cada Sonata a cada uno de vosotros! Sois increíbles! Me inspirasteis, confiasteis en mí y me habéis hecho seguir adelante, siendo compañeros de este viaje ayudándome a alcanzar todas mis metas. Toda vuestra magia está impresa y se puede escuchar en este disco! ¡Gracias Jason! Por escuchar mis interminables horas de estudio en casa y ser el más auténtico. Por estar siempre ahí, en mis infinitas dudas. Tu paciencia ilimitada conmigo, se traduce en cada segundo de este CD. Gracias Ibs Classical, por arriesgar y apostar por este proyecto tan audaz. Paco, te estoy infinitamente agradecido por ese oído tan refinado, tan buen gusto y tanta musicalidad, tanto analítica como musical. Todos tus comentarios y sugerencias durante nuestra grabación trajeron lo mejor de mí de forma natural.

¡Vicente, rara vez pasa! ¡Pero me quito el sombrero! Has convertido mis pensamientos en realidad y has hecho que la "nueva era" de Jesús Rodolfo comience con este exquisito diseño que has diseñado para este CD. ¡Gracias!

Por último, y más especialmente, Gracias Paul Hindemith por escribir esta música tan deliciosa, hermosa, intelectual, impecable, mágica y única para nuestro amado instrumento, la viola.

¡Ahora, a disfrutar!

grcartists.com
info@grcartists.com

Carlos San Isidro
President & General Manager
csanisidro@grcartists.com

www.jesusrodolfo.com
info@jesusrodolfo.com

OP. 11 NO. 5 (1919)

LEBHAF, ABER NICHT GEEILT 02:52

MÄßIG SCHNELL, MIT VIEL WÄRME VORGETRAGEN 04:47

SCHERZO 03:04

IN FORM UND ZEITMAß EINER PASSACAGLIA - DAS THEMA SEHR GEHALTEN 08:42

OP. 25 NO. 1 (1922)

BREIT VIERTEL 01:50

SEHR FRISCH UND STRAFF (VIERTEL) 01:46

SEHR LANGSAM 05:05

RASENDES ZEITMAß. WILD. TONSCHÖNHEIT IST NEBENSACHE.

(DIE ZIFFERN GEBEN AN, WIEVIEL VIERTEL SICH ZWISCHEN ZWEI TAKTSTRICHEN BEFINDEN)

01:30

LANGSAM, MIT VIEL AUSDRUCK 04:42

OP. 31 NO. 4 (1924)

ÄUßERST LABHAF 03:05

LIED - RUHIG, MIT WENIG AUSDRUCK. LANGSAME VIERTEL 03:39

THEMA MIT VARIATIONEN - SCHNELLE VIERTEL (MA MAESTOSO) 09:14

(1937)

LEBHAFTE HALBE (ETWA 112) 03:52

LANGSAME VIERTEL (ETWA 50) - LEBHAF (J =152) (PIZZICATO) 06:08

MÄßIG SCHNELLE VIERTEL (ETWA 100) 03:48

lbs
CLASSICAL

Booklet in Spanish & English

Recording Venue: Auditorio Manuel de Falla (Granada-Spain) 4th-6th November 2018

Music Producer: Francisco Moya

Sound Engineer: Cheluis Salmerón

Mixer & Mastering: Iberia Studio

Design: Vicente Jabalquinto

Cover photo & photography: Jiyang Chen

Management: GRC Artists – Carlos San Isidro

Text: Jesus Rodolfo

Translation: Jesus Rodolfo

Producer: IBS Artist & Jesus Rodolfo

N°Cat: IBS52019 | DPL GR 122-2019