

Eugène Ysaÿe (Belgium, 1858 - 1931)

YSAÿE (1894) Photograph by Napoleon Sarony (USA, 1824 - 1896)

University of Washington (Seattle, USA)– Special Collections

"He interpretado todo, desde Bach hasta Debussy, porque el verdadero arte debe ser internacional"

"I have performed everything, from Bach up to Debussy, because the real art has to be international"

ESPAÑOL:

Eugène Ysaÿe (Bélgica, 1858 - 1931)

Nacido en Lieja, Eugène Ysaÿe comenzó a estudiar violín con su padre, a los cinco años. En 1865, ingresó en el Conservatorio de su ciudad natal, bajo la tutela de *Désiré Heynberg*, pero logró pocos progresos, pues a la vez debía tocar a tiempo completo en dos orquestas locales. A pesar de esto, siguió estudiando por su cuenta y ampliando su repertorio.

A los doce años, *Henri Vieuxtemps* lo tomó como alumno y consiguió su reintegración en el conservatorio, bajo la dirección de su asistente, el notable violinista *Henryk Wieniawski*. Después de graduarse en el Conservatorio de Lieja, Ysaÿe fue primer violín de la orquesta de *Benjamin Bilse* (que después se convertiría en la *Filarmónica de Berlín*). Muchos músicos importantes asistían regularmente a los conciertos, e Ysaÿe atrajo la atención, entre otros, de *J. Joachim*, *F. Liszt*, *C. Schumann* y *A. Rubinstein*.

Hacia 1885, inició una larga carrera como virtuoso concertista, con giras que incluyeron toda Europa, Rusia y los Estados Unidos. A pesar de problemas de salud, especialmente en relación con sus manos, y sin dejar nunca su actividad docente, Ysaÿe consiguió labrarse una gran reputación como virtuoso, y muchos prominentes compositores le dedicaron obras, entre otros *C. Debussy*, *C. Saint-Saëns*, *C. Franck* (la *Sonata en La Mayor* – su regalo de bodas para Ysaÿe) y *E. Chausson* (quien le dedicó su famoso *Poème*).

Ysaÿe tuvo también una notable y larga carrera como profesor, incluyendo un profesorado en el Conservatorio Real de Música de Bruselas (1886 – 1898). Entre sus alumnos más notables se cuentan *Josef Gingold*, *William Primrose*; *Nathan Milstein*; *Louis Persinger*, *Alberto Bachmann*; *Mathieu Crickboom*, *Jonny Heykens*; *Charles Houdret*; *Jascha Brodsky* y *Aldo Ferraresi*.

La Segunda Sonata para Violín solo, Op.27 “Thibaud” (1923)

Después de escuchar a *J. Szigeti* interpretando la sonata de *J. S. Bach* para violín solo en sol menor (BWV 1001), Ysaÿe compuso estas sonatas, obras que representan el lenguaje musical de principios del siglo XX: escalas de tonos enteros, disonancias y cuartos de tonos. El compositor también empleó técnicas virtuosas de arco y la mano izquierda en todo momento. Cada sonata está dedicada a un violinista contemporáneo del compositor: *Joseph Szigeti* (No.1), *Jacques Thibaud* (No.2), *George Enescu* (No.3), *Fritz Kreisler* (No. 4), *Mathieu Crickboom* (No.5) y *Manuel Quiroga* (No.6).

Las sonatas imponen sin duda altas exigencias técnicas, pero hay que subrayar que Ysaÿe advirtió en varias ocasiones de nunca olvidar que hacer buena música viene en primer lugar y sobre las dificultades técnicas, por grandes que éstas sean. Para Ysaÿe, un Maestro del Violín **"debe ser un violinista, un pensador, un poeta, un ser humano, debe haber conocido la esperanza, el amor, la pasión y la desesperación, debe haber recorrido toda la gama de emociones para expresarlas todas en su forma de tocar"**. La *Segunda Sonata “Thibaud”* consta de cuatro movimientos:

- 1. Obsession** – Preludio (Poco vivace). Este movimiento consiste por entero de figuras virtuosas en dobles corcheas, como en Preludios barrocos. No obstante, el manejo de las tonalidades y de los cromatismos ubican claramente la obra con la música de principios del s. XX. Citas directas al Preludio de Bach (de la Partita No.3 en Mi Mayor, BWV 1006) surgen frecuentemente desde el inicio, alternando obsesivamente con el cántico *“Dies Irae”**
- 2. Malinconia** – Poco lento. Este movimiento evoca el estilo de Bach por su contrapunto y su ritmo (siciliano). El *Dies Irae** no aparece sino hasta los compases finales del movimiento, donde se toca sin interrupciones, confirmando un sentido final de expiación a este movimiento lleno de tristeza y desesperanza.

3. Danse des ombres – Sarabande (Lento). La Danza de las sombras se desenvuelve sobre un modelo de tema con variaciones. El tema es nuevamente una variación sobre *Dies Irae**.

4. Les Furies ** – Allegro furioso. En *las Furias***, la melodía del *Dies Irae** aparece reiteradamente por todo el movimiento, algunas veces tocada con efectos sonoros (*sul ponticello*).

***Dies irae** (“el Día de la Ira”) es un poema medieval (s. XIII) en Latín que describe el *Juicio Final*, con la trompeta convocando a las almas ante el trono de Dios, donde los salvados serán liberados y los condenados lanzados al fuego eterno. Es particularmente conocido por su presencia en el *Requiem* (Misa para Difuntos o Misa Fúnebre). La primera melodía puesta sobre estas palabras fue un cántico gregoriano, que ha sido de los más citados en la literature musical, apareciendo en las obras de muchísimos compositores.

En la antigua religión y mitología griegas, **las Furias (también conocidas como *las Erinias* o *Euménides*), eran las deidades femeninas de la venganza. *Las Erinias* viven en el corazón del inframundo y son mas antiguas que los dioses del Olimpo. Frecuentemente asociadas con la noche y la oscuridad, tienen por mision atender las quejas que presentan los mortales y castigar a los culpables, acosándolos sin cesar hasta que mueren en tormentos.

Textos libres y traducciones por Carlos Egly, sobre notas y comentarios de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Ysa%C3%BFfe

[https://en.wikipedia.org/wiki/Violin_Sonata_No._2_\(Ysa%C3%BFfe\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Violin_Sonata_No._2_(Ysa%C3%BFfe))

https://en.wikipedia.org/wiki/Dies_irae

<https://en.wikipedia.org/wiki/Erinyes>

Martens, Frederick H. (1919) *Violin Mastery – Talks with Master Violinists and /teachers*. New York: Frederick A. Stokes, Co.

attributed to **Hans Memling** (c.1440-1494) "*Last Judgement Triptych*" (circa 1467 – 1471) in *Muzeum Narodowe*, Gdansk, POLAND.

ENGLISH:

Eugène Ysaÿe (Belgium, 1858 - 1931)

Born in Liège, Ysaÿe began to study violin with his father at the age of five. In 1865, he joined his hometown's Conservatory, under the guidance of *Désiré Heynberg*, but didn't make much progress then, as he had to play full time in two local orchestras. In spite of all this, he kept studying by himself and broadening his repertory.

When he was twelve, *Henri Vieuxtemps* took him as a pupil and managed to reinstate him at the Conservatory, this time under the guidance of his assistant *Henryk Wieniawski*, an outstanding violin virtuoso. After graduating from the Liège Conservatory, Ysaÿe became the first violin in the orchestra of *Benjamin Bilse* (which later became the *Berlin Philharmonic*). Many prominent musicians attended the performances regularly, and Ysaÿe soon drew the attention of *J. Joachim*, *F. Liszt*, *C. Schumann* and *A. Rubinstein*, among others.

Towards 1885, he began touring as a virtuoso concert violinist, visiting during his long career most of Europe, Russia and the United States. In spite of health problems (especially in connection with his hands) and without neglecting his teaching activities, Ysaÿe achieved a lasting reputation as a virtuoso, and many famous composers dedicated works to him: *C. Debussy*, *C. Saint-Saëns*, *C. Franck* (the *Sonata in A Major* – a gift for Ysaÿe's wedding) and *E. Chausson* (his famous *Poème*).

Ysaÿe had also an important and lifelong career as teacher, including a professorship at the Royal Conservatory of Music in Brussels (1886 – 1898). Some of his most prominent students are *Josef Gingold*, *William Primrose*; *Nathan Milstein*; *Louis Persinger*, *Alberto Bachmann*; *Mathieu Crickboom*, *Jonny Heykens*; *Charles Houdret*; *Jascha Brodsky* and *Aldo Ferraresi*. among many others.

The Second Sonata for solo Violin, Op.27 "Thibaud" (1923)

After listening to *J. Szigeti's* performance of *J. S. Bach's* Sonata for solo violin in G minor (BWV 1001), Ysaÿe was inspired to compose his own sonatas, six magnificent Works that portray the musical language from the beginning of the 20th century: full tone scales, dissonances and quarter tones. The composer also used profusely virtuoso techniques for the bow and the left hand. Each sonata is dedicated to a prominent violinist from Ysaÿe's time: *Joseph Szigeti* (No.1), *Jacques Thibaud* (No.2), *George Enescu* (No.3), *Fritz Kreisler* (No. 4), *Mathieu Crickboom* (No.5) and *Manuel Quiroga* (No.6).

Unquestionably, these sonatas command high technical demands to the performers, yet it is important to note that Ysaÿe warned violinists on several occasions never to forget that making good music comes first and on top of all technical difficulties, how large they may be. According to Ysaÿe, a Master Violinist **"most be a violinist, a thinker, a poet, a human being, he most have known hope, love, passion and despair, he must have journeyed through all the range of emotions to convey them in his playing"**. The *Second Sonata "Thibaud"* consists of four movements:

- 1. Obsession** – Prelude (Poco vivace). This movement consists of virtuosic sixteenth notes throughout, yet Ysaÿe's use of chromatic tonality clearly sets the piece in the early 20th century music. Direct quotes from *Bach's Prelude* (from *Partita No.3 in E Major, BWV 1006*) appear frequently since the beginning, alternating with the plainchant "*Dies Irae*"* like an "*obsession*".
- 2. Malinconia** – Poco lento. The Malinconia contrapuntally and rhythmically (*siciliano*) resembles the style of *Bach*. The *Dies irae** is not stated within the movement until the final few bars, where it is played uninterrupted, rendering a final sense of reckoning to the movement's sadness and neediness.

3. Danse des ombres – Sarabande (Lento). The Dance of the shadows is based on a theme-and-variation pattern. The theme itself is again a variation of *Dies irae**.

4. Les Furies ** – Allegro furioso. During *the Furies***, the *Dies Irae** melody appears recurrently throughout the movement. Some of the *Dies Irae** figures are played with sound effects (*sul ponticello*).

***Dies irae** ("the Day of Wrath") is a medieval XIIIth century Latin poem describing *the Last Judgment*, the trumpet summoning souls before the throne of God, where the saved will be delivered and the unsaved cast into eternal flames. It is best known from its use in the *Requiem* (Mass for the Dead or Funeral Mass). The first melody set to these words, a Gregorian plainchant, is one of the most quoted in musical literature, appearing in the works of many composers.

** In ancient Greek religion and mythology, **the Furies** (also known as *Erinyes* or *Eumenides*), were female deities of vengeance from the underworld. The *Erinyes* live in the underworld and are more ancient than any of the Olympian deities. Commonly associated with night and darkness, their task is to hear complaints brought by mortals and to punish crimes by hounding culprits relentlessly until they die in torment.

Free texts and translations by Carlos Egry, on notes and comments by:

https://es.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Ysa%C3%BF

[https://en.wikipedia.org/wiki/Violin_Sonata_No._2_\(Ysa%C3%BF\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Violin_Sonata_No._2_(Ysa%C3%BF))

https://en.wikipedia.org/wiki/Dies_irae

<https://en.wikipedia.org/wiki/Erinyes>

Martens, Frederick H. (1919) *Violin Mastery – Talks with Master Violinists and /teachers*. New York: Frederick A. Stokes, Co.

William-Adolphe Bouguereau (1825 – 1905). *Orestes Pursued by the Furies* (1862).
Chrysler Museum of Art, Norfolk, Virginia, U.S.A.