

Johannes BRAHMS (1833 1897)

"...Brahms is ...fated to give expression to the times in the highest and most ideal manner".

(Brahms está destinado a manifestar la expresión a los tiempos de la manera más elevada e ideal)

(Robert Schumann - from the article "Neue Bahnen" (new paths) in the *Neue Zeitschrift für Musik*, October the 28th, 1853)

ENGLISH:

Born in Hamburg, Brahms received his first musical training (violin and cello) from his father, Johann Jakob. In 1840 he began studying piano with *O. F. W. Cossel* (1813 –1865) and by 1845 he had written a piano sonata in G minor. He continued his studies with the pianist/ composer *Eduard Marxsen* (1806 – 1887). A pupil of *Carl Maria von Bocklet* (a close friend of *Beethoven* and *Schubert*), Marxsen admired the works of *Mozart*, *Haydn*, and *J. S. Bach*, instilling to his pupil the tradition of these composers. In 1850, Brahms met with violinist *Ede Reményi*, performing in duo many recitals over the next few years.

During 1853, young Brahms toured with *Reményi* and began to give recitals that included his own works, which were also published under his own name for the first time. He met with *Liszt*, *Berlioz*, *F. David*, *I. Moscheles*, *P. Cornelius* and *J. Raff*. Also, he began **lifelong friendships with violinist Joseph Joachim, composer Robert Schumann and pianist Clara Schumann**. After Schumann's confinement in a mental sanatorium (1854), Brahms moved to Düsseldorf, to support the household and deal with business matters on Clara's behalf. Since she was not allowed to visit Robert, Brahms was able to visit him and to act as a go-between. He and Clara developed an intensely emotional, intellectual and platonic relationship that lasted until her death (1896).

Robert and Clara Schumann (1847)

Portrait and lithograph by **Eduard Kaiser** (1820 – 1895)

In 1859, Brahms's **First Piano Concerto**, was poorly received, he had to find new publishers and his engagement to *Agathe Von Siebold* was broken. By 1863, Brahms became conductor of *Vienna's Singing Academy*, surprising his audiences by programming works from early composers (*H. Schütz, Bach, G. Gabrieli*) as well as *Beethoven, Mendelssohn*, or himself (**Motet, Op.29**). However, he left this post to devote more time to composing (1864).

Starting in 1865, Brahms began to compose his **German Requiem Op.45**. This masterwork, premiered in 1868, quickly received great acclaim in many countries, while other works such as the **Hungarian Dances** (1869), the **Liebeslieder Waltzes Op. 52**, and his **Lieder Op.43 and 46 – 49** also became popular. Moreover, Brahms finally completed many works that he had revised and reworked over the years: the cantata **Rinaldo** , the **String Quartets Op.51**, the **Third Piano Quartet** (1855 – 75), the **Alto Rhapsody Op.53** and his **First Symphony** (1876), which had been evolving since the early 1860's.

From 1872 to 1875, Brahms was appointed director of the concerts at Vienna's *Gesellschaft der Musikfreunde*. He staffed the orchestra only by professionals, conducting works from *Bach* to 19th century composers. From 1877 to 1885, Brahms composed a string of masterworks: the **Second Symphony Op.73**, the **Violin Concerto Op.77** (dedicated to *Joachim*, who was consulted closely during its composition), the **Academic Festival Overture Op.80**, the **Tragic Overture Op.81**, the **Second Piano Concerto Op.83**, the **Third Symphony Op.90**, and the **Fourth Symphony Op.98**.

After the successful premiere of his **Second String Quintet Op.111** (1890), Brahms came to think that he might retire from composition. However, his admiration for clarinetist *Richard Mühlfeld*, led him to write the **Clarinet Trio Op.114**, the **Clarinet Quintet Op.115** (1891); and the two **Clarinet Sonatas Op. 120** (1894). He also wrote at this time his final cycles of **Piano Pieces Op.116 to 119**, the **Four Serious Songs Op.121** (prompted by the death of *Clara Schumann* in 1896), and the **Eleven Chorale Preludes for Organ Op.122** (1896).

Richard Mühlfeld (1856 – 1907)

Brahms died in Vienna from liver cancer on April 1897, yet many of his works remain staples of the concert repertoire. In contrast to the music of many of his contemporaries, his music remained **deeply rooted in the forms and compositional techniques of the Classical masters**. Yet, embedded within those structures are deeply romantic motifs, pure lyrical poetry and an advanced rhythmic thinking. Brahms mastered the most complicated forms of **counterpoint as a natural means of expressing emotions**. Allied to this phenomenal skill in counterpoint was his subtle handling of rhythm and meter, with the **irregular rhythms, triplet figures** and **rubatos** reminding of his early contacts with *Hungarian* and *Gypsy folk music*.

A **master for synthesis**, Brahms worshiped *Beethoven, Mozart, Haydn* and *J.S. Bach*. Yet, he also drew his inspiration from early Romantics such as *R. Schumann, F. Schubert* and studied closely the music of many Pre-classical composers. His contributions and craftsmanship still remain a source of study and inspiration to generations of composers, among them such diverse figures as *A. Dvorak, G. Mahler, R. Strauss, A. Schönberg, B. Bartók, E. Elgar* and *L. Berio*.

SONATA for CLARINET and PIANO in E flat Major, Op. 120 No.2 (1894)

Allegro amabile – Allegro appassionato - Andante con moto

Composed at **Bad Ischl** (Upper Austria) during the summer of 1894, the two Sonatas for clarinet and piano are Brahms's last works for chamber music. Aside their masterly use of the expressive abilities of both instruments, they unveil on each of their movements an astounding perfection in their form: the thematic elements are deployed with such an evident easiness that their interplay goes almost unnoticed, as if this issue never mattered to the composer, who instead focuses intensely on the poetry and the intimacy, as if on "*the pages of a personal diary*" (*C. Rostand*).

Free text and translations by Carlos Egry, from notes and comments by:

WIKIPEDIA https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms

Swofford, Jan (1999). *Johannes Brahms: A Biography*. London: Macmillan. ISBN 978-0-333-72589-4

Geiringer, Karl (1981). *Brahms: His Life and Work (Third ed.)*. New York: Da Capo. ISBN 978-0-306-80223-2.

Musgrave, Michael (1985). *The Music of Brahms*. Oxford: Routledge & Kegan Paul. ISBN 978-0-7100-9776-7.

Taruskin, Richard (2010). *Music in the Nineteenth Century*. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-538483-3.

Schumann, Robert (1988). *Schumann on Music*. tr. & ed. **Henry Pleasants**. New York: Dover Pub. ISBN 978-0-486-25748-8.

Bozarth, George S. (2001). "Brahms, Johannes". Grove Music Online. article.51879. ISBN 978-1-56159-263-0.

Tranchefort, Francois-René (1989). *Guide de la Musique de Chambre (p. 185- 186)*. Paris: Fayard ISBN 2-213-02403-0

ESPAÑOL:

Nacido en Hamburgo, Brahms fue iniciado a la música por su padre, Johann Jakob (violín y violonchelo). En 1840 inició estudios de piano con *O. F. W. Cossel* (1813 –1865) y para 1845 ya había compuesto una Sonata para Piano en Sol Menor. Prosiguió sus estudios con *Eduard Marxsen* (1806 – 1887), pianista, compositor y discípulo de *Carl Maria von Bocklet* (amigo cercano de *Beethoven* y de *Schubert*). Gran admirador de las obras de *Mozart*, *Haydn* y *J. S. Bach*, Marxsen inculcó al joven Brahms la tradición de estos compositores. En 1850, Brahms formó un dúo con el violinista *Ede Reményi*, presentándose en muchos recitales durante los siguientes años.

Durante 1853, el joven Brahms realizó giras con *Reményi* y empezó a incluir en los recitales algunas de sus propias composiciones, que también empezaron a ser publicadas bajo su propio nombre por vez primera. Tuvo la oportunidad de tratar con *Liszt*, *Berlioz*, *F. David*, *I. Moscheles*, *P. Cornelius* y *J. Raff*. Así mismo, inició **duraderas amistades con el violinista Joseph Joachim, el compositor Robert Schumann y la pianista Clara Schumann**. Después del internamiento de Schumann en un sanatorio mental (1854), Brahms se mudó a Düsseldorf, para sostener el hogar y atender asuntos en representación de Clara. Puesto que no se le permitía a Clara realizar visitas a su esposo, Brahms si podía visitarlo y fungir como intermediario. Así nació entre él y Clara una relación platónica intensamente emocional e intelectual que duró hasta su muerte (1896).

En 1859, el **Primer Concierto para Piano** tuvo una pésima recepción y Brahms se vió obligado a cambiar de editores para sus obras. También se rompió su noviazgo con *Agathe Von Siebold*. Para 1863, Brahms fue nombrado director de la *Academia de Canto* en Viena, asombrando al público al interpretar compositores “antiguos” (*H. Schütz*, *Bach*, *G. Gabrieli*) así como a *Beethoven*, *Mendelssohn*, o a él mismo (**Motet, Op.29**). Sin embargo, dejó el puesto para poder dedicar más tiempo a la composición (1864).

Joseph Joachim & Clara Schumann (December, 1854)

Pastel drawing by Adolph Von Menzel (1815 – 1905)

A inicios de 1865, Brahms empezó a escribir el **Requiem alemán Op.45**. Esta obra maestra, estrenada en 1868, tuvo rápidamente una magnífica recepción en varios países, mientras que otras obras suyas como las **Danzas Húngaras** (1869), los **Liebeslieder Waltzes Op. 52**, así como sus **Lieder Op.43 y 46 – 49** también ganaron popularidad. Además, Brahms logró terminar varias obras que había estado revisando y recomponiendo durante años: la cantata **Rinaldo**, los **Cuartetos de Cuerdas Op.51**, el **Tercer Cuarteto para Piano** (1855 – 75), la **Rapsodia para Contralto Op.53** y su **Primera Sinfonía** (1876), obra que había estado en gestación desde principios de 1860.

Entre 1872 y 1875, Brahms fue designado como director de los conciertos en la *Sociedad vienesa de Amigos de la Música*. Hizo que todos los músicos de la orquesta fueran profesionales, dirigiendo obras desde *Bach* hasta los compositores del siglo XIX. Entre 1877 y 1885, Brahms compuso una sucesión de obras maestras: la **Segunda Sinfonía Op.73**, el **Concierto para Violín Op.77** (dedicado a Joachim, con quien Brahms consultó de manera cercana muchos aspectos de la composición), la **Obertura Festival Académico Op.80**, la **Obertura Trágica Op.81**, el **Segundo Concierto para Piano Op.83**, la **Tercera Sinfonía Op.90**, y la **Cuarta Sinfonía Op.98**.

Después del exitoso estreno de su Segundo Quinteto de Cuerdas Op.111 (1890), Brahms llegó a entrever la posibilidad de retirarse. Sin embargo, su admiración al clarinetista *Richard Mühlfeld* lo motivó a escribir todavía el **Trío para Clarinete Op.114**, el **Quinteto para Clarinete Op.115** (1891); y las dos **Sonatas para Clarinete Op. 120** (1894). Durante estos últimos años, Brahms también compuso sus ciclos finales de **Piezas para Piano Op.116 a 119**, las **Cuatro Canciones Serias Op.121** (1896, conmovido por la muerte de Clara Schumann), y los **Once Preludios Corales para Órgano Op.122** (1896).

BAD ISCHL and the TRAUN river (Upper Austria, September 2018)

Image by David McGregor – edited by Daniel Case

Brahms falleció en Viena por un cáncer del hígado en abril de 1897, no obstante, muchas de sus obras permanecen entre las más interpretadas del repertorio. En contraste con las tendencias musicales de muchos de sus contemporáneos, su música permaneció **enraizada en las formas y técnicas de composición de los Maestros clásicos**. No obstante, incrustados en este marco bullen la poesía pura, el lirismo, varios motivos profundamente románticos y una avanzada concepción rítmica. Brahms dominó magistralmente las más elaboradas **formas del contrapunto, volviéndolas un medio natural para la expresión de las emociones**. Además, el sutil manejo del ritmo y la medida nos evoca las *músicas folclóricas húngara y gitana* por sus **ritmos irregulares, figuras de tresillos y rubatos**.

Maestro integrador, Brahms veneraba a *Beethoven, Mozart, Haydn* y *J. S. Bach*. No obstante, también buscó su inspiración en compositores Románticos como *R. Schumann, F. Schubert* y profundizó en la música de contemporáneos y predecesores a *J. S. Bach*. Su legado y su tremenda destreza continúan siendo una fuente de estudio y de inspiración para generaciones de compositores, entre ellos autores tan diversos como *A. Dvorak, G. Mahler, R. Strauss, A. Schönberg, B. Bartók, E. Elgar* y *L. Berio*.

SONATA para CLARINETE y PIANO en Mi bemol Mayor, Op. 120 No.2 (1894)

Allegro amabile – Allegro appassionato - Andante con moto

Escritas en **Bad Ischl** (Alta Austria) durante el verano de 1894, las dos Sonatas para clarinete y piano son las últimas obras para Música de Cámara compuestas por Brahms. Aparte del aprovechamiento magistral de las capacidades expresivas de ambos instrumentos, las obras revelan en cada uno de sus movimientos una asombrosa perfección formal: los elementos temáticos están expuestos con una facilidad tan evidente que sus combinaciones pasan casi desapercibidas, como si nunca le importara al compositor, quien más bien se enfoca intensamente en la intimidad y en la poesía, como si se tratara de *“las páginas de un diario íntimo”* (*C. Rostand*).

Texto libre y traducciones por Carlos Egry, a partir de notas y comentarios de:

WIKIPEDIA https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms

Swafford, Jan (1999). *Johannes Brahms: A Biography*. London: Macmillan. ISBN 978-0-333-72589-4

Geiringer, Karl (1981). *Brahms: His Life and Work (Third ed.)*. New York: Da Capo. ISBN 978-0-306-80223-2.

Musgrave, Michael (1985). *The Music of Brahms*. Oxford: Routledge & Kegan Paul. ISBN 978-0-7100-9776-7.

Taruskin, Richard (2010). *Music in the Nineteenth Century*. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-538483-3.

Schumann, Robert (1988). *Schumann on Music*. tr. & ed. **Henry Pleasants**. New York: Dover Pub. ISBN 978-0-486-25748-8.

Bozarth, George S. (2001). "Brahms, Johannes". Grove Music Online. article.51879. ISBN 978-1-56159-263-0.

Tranchefort, Francois-René (1989). *Guide de la Musique de Chambre* (p. 185- 186). Paris: Fayard ISBN 2-213-02403-0