

Antonio Soler

Keyboard Sonatas

Stefan Hussong

paladino
music

Antonio Soler

(1729 – 1783)

Keyboard Sonatas

1	No. 88 in D-Flat Major	04:05
2	Allegro spiritoso from Sonata No. 62 in B-Flat Major	05:26
3	No. 36 in C Minor	06:30
4	No. 120 in D Minor	04:02
5	No. 117 in D Minor	04:14
6	No. 25 in D Minor	05:52
7	No. 47 in C Minor	06:08
8	No. 45 in G Major	04:01
9	No. 85 in F-Sharp Minor	05:57
10	No. 87 in G Minor	05:41
	TT	52:04

Stefan Hussong, accordion

Daydreams of a Music-Loving Friar

Not much is known about the life of Padre Antonio Soler, Ordo Sancti Hieronymi (1729–1783). His biography as a musician begins as a chorister in the Benedictine monastery Montserrat and continued almost without any diversion to the Hieronymite monastery at the Escorial, the famous tomb of the Spanish royalty near Madrid. For more than half of his life, Soler worked there as an organist, conductor, music teacher of the children of the king and as a music theorist with a special interest in exploring other disciplines. Maybe the overflowing fantasy of the padre's inner life was inspired by the important library of the opulent palace, or the spectacular Renaissance paintings which Philipp II, who had built the palace, had collected. The proximity of the monastery and the palace dominated Soler's musical

activities, which resulted in over 100 Villancicos for Christmas as well as secular stage works, mainly for the plays of the Spanish poet Calderón de la Barca.

While hardly any book about music history mentions Soler more extensively than in a footnote, particularly Spanish musicians love his sonatas, which are often performed additionally to the big works, and often as encores, as if to finally unleash all joy of music making. Especially the nature of keyboard playing seems to have ignited the spark of Soler's fantasy. He taught his royal pupil, the infant Dom Gabriel de Bourbon, to think as a musician on custom made small-scale keyboards, and his treatise on modulations in music is based on keyboard patterns. The instrument collection of the infant contains miraculous things like a double organ, which was designed for performances of Soler's double concertos by two players facing each other, or a "clave harmonicon", which could allegedly imitate the sound of 15 instruments, from the glockenspiel down to the bassoon. Therefore, it seems logical that posterity keeps adapting Soler's sonatas for their instruments, including other keyboard and plucked instruments. The two-faced accordion, being both a wind and a keyboard instrument, adds its special aura to these colorful works, which somehow

transfers them from the artificial world of the monastery to the reality of society. The sonatas themselves contain hints to the fact that they were written for different keyboard instruments: for the glittering harpsichord, the new and sensitive fortepiano, or for something called “de clarines”, which seems to mean a chamber organ.

Soler’s music seems to jump and turn, with fingers running and hands crossing. Such joy in figuration can of course also be found in the sonatas by his famous contemporary Joseph Haydn, who used his protected environment of a sheltered room in a castle – far away from everyday noise – as his laboratory to create music that would be financially successful in the music business of various markets, including that in London. It is certain that also some of Soler’s at least 144 sonatas found their way to England: Lord Fitzwilliam, a typical English traveler and collector of the time, took them to England in 1772 and introduced Soler to the world of printed music in 1796, albeit after his death, but nevertheless making up for something that he was denied in Spain.

Like the sonatas of his colleague, idol and quite likely also teacher, Domenico Scarlatti, who had been employed by the Spanish royal family at the Escorial himself, most of Soler’s sonatas consist of one

movement only. They introduce distinct characters which can go as far as imitating birds’ voices, and the cosmos of their sounds contains folk-like effects that can manifest themselves in a Spanish dance or the Flamenco idiom. Their “default” atmosphere is allegro: “fast, lively, gay and happy”. This can be exaggerated into a brisk perpetuum mobile as well as distilled into a kaleidoscope of sounds. The more moderate versions, Allegro moderato and Andante, fit into the predominant gallant style of the time. Abrupt key changes without modulation are a particular specialty as they shed a different light onto something that has already been said, often in small patterns that are repeated. They do not seem to be rhetorically emphasizing what was said, but rather echoes or dancing reflexes of the synapses. Wherever this happens quite often in a row, it creates the impression of an animated musical ornament.

The selection of this album focuses on the more sober colors of the minor keys, which Soler chooses surprisingly often. The D minor sonatas could be seen as typical, particularly No. 25: Light and open imitations and complementary patterns open a transparent and elegant piece without any resistance. In the darker keys, fugitive poetry is noticeable (G Minor) or even something like an unspeakable futility, which develops into a court-like ceremonial rhetoric

(C Minor). On the other end of the spectrum, there are popular sounding melodies (such as the final dance-like movement of the extensive B-Flat Major sonata), or the impression of a condensed reduction to the minimum, almost like a study in movement, be it movement of the fingers across the keyboard, or be it agility of the mind on the keyboard of life. However, the oscillating repetitions and the overflowing energy of the D Flat Major sonata seem to finally take the padre's fantasy out of the monastery and indeed beyond all earthly boundaries.

Dr. Hansjörg Ewert

Translated from German by
Benjamin Immervoll

Stefan Hussong

Stefan Hussong, born in Koellerbach an der Saar (Germany), is First Prize winner of the 1983 International Hugo Herrmann and the 1987 International Gaudeamus Interpreters Competition for contemporary music. In 1999, he was awarded the Echo Classic Prize of the German Phonoacademy in the category Best Performer. That same year his Solo-CD for Denon with works by John Cage won the Best Record Award of the year. Hussong has premiered more than 150 works dedicated to him and he has recorded more than 40 CDs, some of which have won several prizes.

Stefan Hussong has appeared in concerts throughout Europe, United States, South America, Russia and almost all of Asia. He has appeared at festivals such as the Salzburg Festival, the Beethoven-Haus Bonn, Ultraschall Berlin, Suntory Festival Tokyo, Leipzig New Music, Munich Biennale, Triennale Cologne,

Brussels, Wien-Modern, Moscow Bajanfestival, Warsaw-Autumn, Rheingau, Archipel Geneva, Festival Nancy, France, Takefu and Akiyoshidai in Japan and Meet the Moderns in San Francisco.

As a soloist, he has appeared with, among others, the Orchestre de la Suisse Romande, Berliner Phil. Orchestra, Vienna Philharmonic, Ensemble Inter-contemporain, Ensemble Modern, Klangforum Wien, Seoul Philharmonic, National Taiwan Symphony Orchestra, Rundfunk Symphonieorchester Saarbrücken, the Tokyo Harmonia Chamber Orchestra, Tokyo Sinfonietta, and Tokyo Shin Nippon Philharmonic Orchestra. He has closely collaborated with composers such as S. Gubaidulina, K. Harada, A. Hölszky, H. Lee, D. Eagle, N.A. Huber, E. Mendoza, T. Ichiyanagi, T. Hosokawa, U. Rojko and K. Huber etc. who have dedicated more than 150 works to him. Mr. Hussong has recorded for various CD labels ranging from the Baroque to the contemporary works.

Stefan Hussong studied with Eugen Tschanun, Hugo Noth, Joseph Macerollo and Mayumi Miyata at the Universities of Trossingen, Toronto and Tokyo (Geijutsu Daigaku). He is a recipient of scholarships from the D.A.A.D. Foundation, the German Scholarship Foundation, Academy Solitude Stuttgart and the Art Foundation of Baden-Württemberg.

In 1989 he served as visiting professor at the Sibelius Academy in Helsinki. Today he is a professor for accordion and chamber music at the Würzburg University of Music and since 1993 has been a Professor at the International Summer Academy of the Mozarteum Salzburg.

Tagträume eines musikliebenden Klosterbruders

Über das Leben des Padre Antonio Soler, Ordo Sancti Hieronymi (1729–1783) gibt es nicht viel zu erzählen. Seine musikalische Biographie begann als Sängerknabe im Benediktinerkloster Montserrat und führte auf fast direktem Weg 1752 ins Hieronymitenkloster im Escorial, der berühmten Grablege der spanischen Königsfamilie in der Nähe von Madrid. Mehr als die Hälfte seines Lebens arbeitete Soler dort als Organist, Kapellmeister, Musiklehrer der Königskinder und als Musiktheoretiker mit einem Faible für gelehrte Gedankenausflüge in andere Disziplinen. Vielleicht waren es die bedeutende Bibliothek des königlichen Prachtbaus oder die spektakulären Renaissance-Gemälde, die Philipp II., der Erbauer des Palastes, gesammelt hatte, die das innere Leben des Padre mit einer so verschwenderischen Fantasie ausgestattet haben. Das Nebeneinander von Kloster und Palast bestimmte sein musikalisches Werk, das lateinische Kirchenmusik und über 100 Villancicos zu

Weihnachten ebenso umfasst wie weltliche Kompositionen für die Bühne, vor allem für die Stücke des spanischen Welttheaterdichter Calderón de la Barca.

In den Musikgeschichten hat es Soler kaum mehr als bis in die Fußnoten geschafft, aber nicht nur die spanischen MusikerInnen lieben seine Sonaten. Sie finden sich oft neben der eigentlichen Arbeit eines Konzerts in der Kür, besonders gerne als Zugabe, als werde hier der musikalische Spieltrieb an sich freigestellt. Besonders das Wesen des Tastenspiels scheint Solers Fantasie befeuert zu haben. Seinem königlichen Schüler, dem Infanten Dom Gabriel de Bourbon, hat er das musikalische Denken auf eigens gefertigten kleinen Klaviaturen beigebracht, sein Traktat über die Modulation in der Musik denkt in den Figuren der Tastatur. In der Instrumentensammlung des Infanten finden sich so merkwürdige Instrumente wie eine Doppelorgel, auf der von zwei Spielern vis-à-vis die Doppelkonzerte von Soler aufgeführt werden konnten oder ein clave harmonicon, das angeblich den Klang von 15 Instrumenten vom Glockenspiel bis zum Fagott imitieren konnte. Dass die Nachwelt diese Stücke auf ihre Instrumente, auf andere Tasten- und Zupfinstrumente weiterdenkt, liegt geradezu in der Natur der Sache. Das Akkordeon mit seinem Doppelgesicht aus Tasten- und Blasinstrument gibt den bunten Sonaten seine besondere

Aura mit, die sie aus der Kunstwelt des königlichen Klosters auf den Boden der Gesellschaft holt. Die Sonaten selbst bieten Hinweise, dass sie für unterschiedliche Tasteninstrumente konzipiert sind: für das rauschende Cembalo, für das neue sensible Fortepiano oder für das Tasteninstrument de clarines, was die kammermusikalische Truhen-Orgel meinen dürfte.

In Solers Musik hüpfen es und es springt, die Finger laufen und die Hände überschlagen sich. Solche Freude an der Figuration gibt es natürlich auch im Sonatenwerk seines berühmten Zeitgenossen Joseph Haydn. Dieser jedoch hat den geschützten Raum in einer Residenz fernab des alltäglichen Getriebes als Labor benutzt, um eine Musik zu entwerfen, mit der später auf den Märkten des Konzertlebens etwa in London Geld zu verdienen war. Auch einige von Solers mindestens 144 Sonaten haben ihren Weg nach England gefunden. Lord Richard Fitzwilliam, einer der für diese Zeit typischen englischen Reisenden und Sammler, hatte sie 1772 mitgenommen und Soler damit 1796 postum ein Entrée in die Welt der gedruckten Musikalien verschafft, die ihm in Spanien lange unzugänglich geblieben war.

Wie die Sonaten seines Kollegen, Vorbilds und wahrscheinlich auch Lehrers Domenico Scarlatti, der selbst im Dienst der spanischen Königsfamilie zeitweise im Escorial gewirkt hat, bleiben Solers Sonaten meist einsätzig. Sie stellen scharf umrissene Charaktere vor, die sich auch einmal in der Imitation von Vogelstimmen illustrativ konkretisieren können. Im Ton klingen koloristische Effekte an, die sich in spanischen Tänzen oder in Idiomen etwa des Flamenco folkloristisch zuspitzen können. Die Grundhaltung von Solers Sonaten ist allegro: „rasch, munter, heiter, fröhlich“. Das kann überdreht werden in ein lebhaftes perpetuum mobile oder in kaleidoskopischen Klangflächen aufgefangen sein. Die gemäßigteren Gangarten des Allegro moderato und des Andante fügen sich leicht in den herrschenden galanten Stil der Zeit. Ein besonderes Kennzeichen sind unvermittelte Versetzungen, die ohne eine Richtung anzugeben dasselbe anders ausleuchten. Oft sind es kleine Muster, die unmittelbar wiederholt werden. Sie wirken nicht rhetorisch als Verstärkung des Gesagten, bisweilen vielleicht wie Echos, bisweilen aber wie Reflexe von tanzenden Synapsen. Wenn das mehrmals hintereinander geschieht, vielleicht noch wiederholt in den angesprochenen Versetzungen oder durch Verzierungen aufgeladen, dann entsteht der Eindruck eines musikalisch animierten Ornaments.

Die Auswahl dieses Albums sucht die gedeckteren Farben des moll-Registers, das Soler auffällig häufig bedient. Die Sonaten in d-Moll können als besonders typisch gelten, vor allem die beliebte Sonate unter der Nummer 25. Leichte, offen liegende Imitationen und komplementäre Figurationen eröffnen ein durchsichtiges Spiel von eleganter, scheinbar widerstandsfreier Bewegung. In der Richtung der dunkleren Tonarten kommt die flüchtige Poesie der Melancholie ins Spiel (g-Moll) oder gar so etwas wie ein unaussprechliches Gefühl von Vergeblichkeit, das sich aus einem geradezu höfisch-zeremoniellen Ton entwickelt (c-Moll). Auf der anderen Seite kann es ein mitreißendes, wie populär klingendes Lied sein wie der tänzerische Schlusssatz der ausgewachsen viersätzigen Sonate in B-Dur. In der Konzentration der Mittel wirkt manche Sonate sogar wie eine Bewegungsstudie – sei es zum Zweck der Beweglichkeit der Finger auf den Tasten, sei es zur geistigen Beweglichkeit auf der Tastatur des Lebens. In den flirrenden Tonrepetitionen und der sich überstürzenden Energie der Des-Dur-Sonate scheint die Fantasie den Padre vollends aus seinem Kloster und allen irdischen Begrenzungen hinauszutreiben.

Dr. Hansjörg Ewert

Stefan Hussong

Stefan Hussong, in Köllerbach an der Saar geboren, ist Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, des DAAD, der Akademie Schloss Solitude und der Kunststiftung Baden-Württemberg. 1983 und 1987 erhielt er jeweils den ersten Preis beim internationalen Hugo-Herrmann Wettbewerb sowie beim International Gaudeamus Interpreters Competition für zeitgenössische Musik. In der Kategorie Bester Instrumentalist des Jahres wurde Hussong 1999 der ECHO Klassik der Deutschen Phonoakademie verliehen. Seine Solo CD mit Werken von John Cage wurde im selben Jahr als Best Record of the Year ausgezeichnet. Mehr als 150 ihm gewidmete Werke wurden durch Stefan Hussong uraufgeführt, bislang über 40 – teilweise mehrfach prämierte – CDs von ihm eingespielt. Hussong konzertierte in ganz Europa, Russland, USA (1996 New York Debüt), Japan (1991 Tokio Debüt), Korea, Taiwan, Indien u.a. zusammen mit dem Orchestre de la Suisse

Romande, dem Berliner Philharmonischen Orchester, den Wiener Philharmonikern, der Tokyo Sinfonietta, dem Ensemble Intercontemporain, dem Ensemble Modern, dem Klangforum Wien, dem Rundfunk Symphonieorchester Saarbrücken und dem Tokyo Shin Nippon Philharmonic Orchestra. Er arbeitete eng zusammen mit KomponistInnen wie Sofia Gubaidulina, Elena Mendoza, Keiko Harada, Adriana Hölszky, Toshi Ichianagi, Toshio Hosokawa, Uros Rojko und Klaus Huber, die ihm mehr als 150 Werke widmeten.

Hussong ist Professor für Akkordeon und Kammermusik an der Musikhochschule Würzburg und seit 1993 Dozent bei den Internationalen Sommerakademien des Mozarteums Salzburg.

Antonio Soler

(1729 – 1783)

Recording Venue
Concert Hall of the
University of Music,
Würzburg/Germany

Recording Date
26 July 2020

Producer
Stefan Hussong

Engineer
Jürgen Rummel

Publisher
P. Samuel Rubio,
Union Musical
Española. Editores.
Madrid, España

Accordion
Giovanni Gola
No. 911 (1968)

Tuning
Pedro Gomes and
Javier Alberdi

Cover
based on a
photograph by
Andreas Jung

paladino
music

pmr 0119 – © & © 2021
paladino media gmbh, Vienna
paladino.at

Made in the E.U.
ISRC: AT-TE4-21-119-01 to 10
EAN: 9120040733193

LC20375 austromechana*