graham whettam

complete cello works

paladino music

martin rummel
sinfonia da camera
woolaston festival orchestra
ian hobson
graham whettam

Graham Whettam (1927–2007)
Complete Cello Works

***Concerto Drammatico* for cello and orchestra WW 73 (1999)**

01	Scena	11:25
02	Danza vigorosa	08:38
03	Scena ultima	12:37

Romanza No. 1 for cello solo WW 63/3 (1993)

04	Andante cantabile – Allegro ma non troppo – Andante cantabile come prima	06:42

Romanza No. 2 for cello solo WW 75/1 (2000)

05	Andante cantabile – Leggiero con moto – Andante come prima	05:36

***Solo Cello Sonata* WW 60 (1990/96)**

06	Ardente	07:55
07	Fuga. Con energico	05:24
08	Canto elegiaco. Ancora ardente: sonoramente	08:42

***Ballade Hébraïque* for cello and orchestra WW 47/3 (1999)**

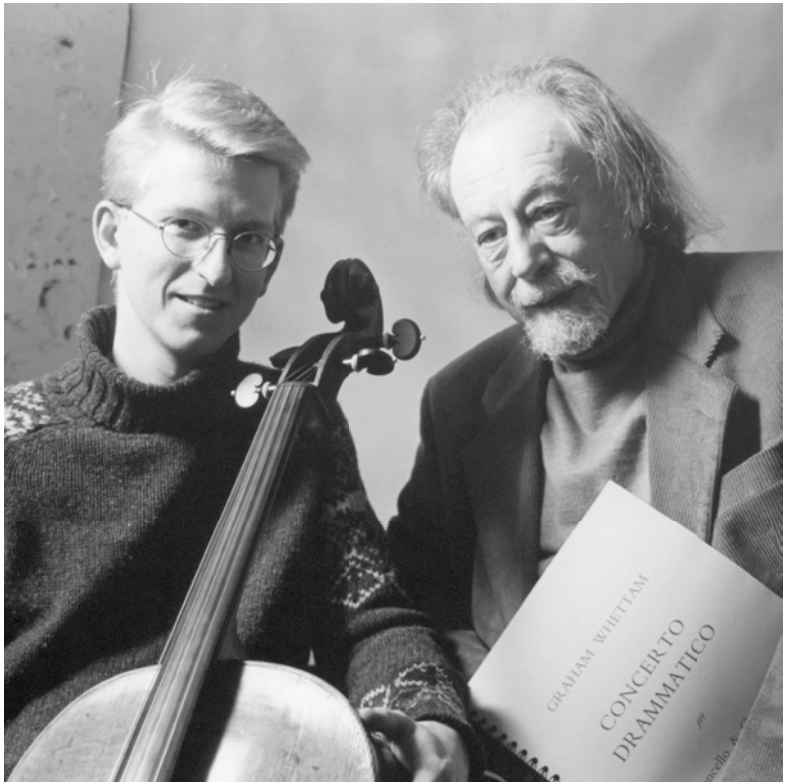
09	Andante sostenuto: poco rubato – Più Mosso – Allegro – Appassionato – Andante sostenuto	12:20

TT 79:23

Martin Rummel, cello

Sinfonia da camera
Ian Hobson, conductor (01–03)

Woolaston Festival Orchestra
Graham Whettam, conductor (09)



Graham Whettam was born in Swindon, Wiltshire, on 7 September 1927 and studied at St Luke's College, Exeter. Though he never formally studied at a music school and was largely self-taught, several of his compositions had already been performed by major orchestras and soloists by his twenties. These include the Sinfonietta for Strings in 1951 at Kensington Palace, the Symphony No. 1 in the early 1950s by the Bournemouth Symphony Orchestra conducted by Charles Groves, the Concertino for oboe and string orchestra at the 1953 Proms performed by oboist Léon Goossens, and the Viola Concerto in 1954 at the Cheltentham Festival by violist Harry Danks and conductor Sir John Barbirolli. Other of his works had already been performed with the City of Birmingham Symphony Orchestra and the London Symphony Orchestra by conductors Basil Cameron, Meredith Davies, Sir Eugene Goossens, Willem van Otterloo, and Sir Malcolm Sargent, and by oboist Janet Craxton, clarinettist Jack Brymer, and horn player Dennis Brain. In 1959, the premiere of his first clarinet concerto was performed by Raymond Carpenter and the Bournemouth Symphony Orchestra conducted by Sir Charles Groves; this he considered his first mature work.

He was married to Rosemary Atkinson from 1948 until their divorce in 1958, at which time he moved to Coventry. While there, he married Janet Lawrence in 1959, and later founded and directed his own publishing company, "Meriden Music". In 1962 he wrote his first work to be critically considered a "masterpiece", *Sinfonia contra timore* (Symphony Against Fear), which was premiered three years later by the City of Birmingham Symphony Orchestra and conductor Hugo Rignold. Though *Sinfonietta Stravagante* (1964), performed by the Netherlands Philharmonic Orchestra and conductor Hubert Soudant, and *Sinfonia Concertante* (1966), performed by the Northern Sinfonia and conductor Bryden Thomson, followed in rapid succession, Whettam did not continue to have the success of his youth; several of his works were premiered/published considerable time after their composition, and some of his later works (such as the *Promethean Symphony* and the Symphony No. 5) still wait for world premieres.

Regarded as "a natural symphonist" by the Sunday Times, the dozen symphonies he composed between his mid-twenties and death form the core of Whettam's output. However, he also contributed some large-scale concertos, several shorter orchestral (both symphonic and concertante) works, numerous chamber and instrumental works (such as four string quartets and three solo violin sonatas), as well as vocal and choral works. His music, labelled as "invariably dramatic" (a characterization reflected in his titles: *Sinfonia Drammatica*, *Concerto Drammatico*, *Concerto Ardente*, *Sinfonia Intrepida*), features skilful construction and a deep sense of poignancy and atmosphere.

Graham Whettam died on 17 August 2007 in Woolaston, Gloucestershire, aged 79.

***Concerto Drammatico* for Cello and Orchestra**
Programme Notes for the World Premiere Performance by the Composer

The genesis of this work lies in a two-movement concerto written in the early sixties. Three movements were originally intended, but the second of these, *adagio*, was so imbued with finality that a further movement could not be added. Leeds Music published a piano reduction and solo part but closed its classical department in London before issuing the contractually-stipulated full score, so the work could not make any great headway. It was never heard in the concert hall, though recorded for BBC Radio 3 with Robert Cohen as soloist. And the Russian virtuoso Victoria Yagling – a sometime protégée of Slava Rostropovich and subsequent Tchaikovsky Prizewinner – played the work with piano to welcome me at the Moscow Composers' Union during my first visit to Russia in 1989.

I had long wished to rewrite that original concerto, adding a central fast movement, when Victoria pressed me to send photocopied full scores to central Europe, so that she could arrange performances there. However I had other ideas, and in the Spring of 1998 set about reworking some of the original material which blossomed into the present three-movement work, completed in the following November. It is played without a break.

"Concerto Drammatico" opens with a minute-long unaccompanied cello solo expounding the movement's main theme which is essentially singing in character with a notable element of syncopation: much of the work derives from it in some shape or form. This melody is taken up by the clarinet leading into an orchestral re-statement of growing intensity. The cello comes in again to the fore in a seeming extension of the theme accompanied by shimmering strings with arabesques from harp and celesta.

A short unaccompanied cello passage leads into the central *con fuoco*, the orchestra astringently asserting a fiery tempo with a new motif, subsequently heard from flute, oboe and then clarinet against the cello at a less pressing tempo. Eventually rapid syncopated rhythms lead us forward until dramatic trombone chords, *appassionato molto*, support the returning main theme divided between upper and lower strings, growing to a furious climax marked by strong syncopated chords from the brass. This climax gradually subsides, giving way to a substantial cadenza from the soloist. The main theme is again heard unaccompanied, the cello continuing as previously against quiet arabesques, being eventually joined by the body of orchestral cellos in a seemingly final phrase. After some diminishing wind chords the phrase is taken over firstly by flute, then by tuba and cellos, and finally by horns and violas erupting into the fast second movement, the tempo change being strongly marked in sixteenth notes by the side drum which now assumes considerable prominence as befits a vigorous dance.

Rhythmically deriving from the previous movement, the main theme of *Danza Vigorosa* is played by the soloist against a lightly-scored orchestral accompaniment. A second theme is given to violins and flutes over similarly light accompaniment, with alternating cello interjections. The main dance-theme is also twice presented by the full orchestra with marked percussive exuberance and the climactic appearance of the tam-tam, which dies away until it very softly underlies a meditative central section. Here freely played cello phrases are answered by either clarinet or bass clarinet, the latter being eventfully joined by harp an octave lower.

Fast repeated triplet notes from the agile soloist characterize a reprise of the dance section, with interjected *martellato* bowing (literally meaning "hammering") from the body of orchestral strings. After the final orchestral version of the dance, a passionate rendering of the central meditative music is given by strings, woodwind and horns over descending trombone chords, followed by unaccompanied cello playing quietly and rather freely, leading seamlessly into the slow final movement.

This singing cello line is extended, becoming an unaccompanied or lightly accompanied introductory part of *Scena Ultima*, until the soloist leads over lower orchestral strings in a chorale theme – a wide-ranging hymn-like adagio, which grows to a sonorous climax by the full orchestra. An ensuing second cello melody, itself a variant of the closing Elegy from my First Solo Violin Sonata, is spaciously central to this finale, being heard in several variations – evolving singing melody being of the music's essence.

Orchestral cellos and basses are eventually given this elegy, playing beneath phrases from horn and then trumpet, set against arabesques from harp or celesta, then growing and accelerating to the dénouement of the whole work, a tremendous climax involving the chorale theme from the united strings, woodwind figures from both previous movements, and side-drum rhythms from the second, all set against harrowing brass chords of growing intensity.

After such a climax, musical tensions can only subside, and the strings gradually die away until a solo horn appears, echoed by the solo cello preparing for the final appearance of the chorale theme played by clarinet over a deep C sharp pedal note held until the very last page of the score when the solo cello is heard above it in high harmonics, the last high G sharp dying away into silence – "and time … must have a stop".

Concerto Drammatico bears the dedication "for Victoria Yagling" and other cellist friends. It is a joy to me that among those friends Martin Rummel, who gave the world-première of my *Solo Cello Sonata* and other works of mine, should be this evening's soloist at Urbana.

Two Romanzas for Uncaccompanied Cello
Graham Whettam

Unusually these Two Romanzas were conceived with alternative versions for the other stringed instruments in mind. Initially written for violin in 1993, *Romanza No. 1* was first performed by the composer's friend Yossi Zivoni at a BBC farewell gathering for the dedicate Jillian White, on her becoming Director of the National Youth Orchestra of Great Britain. Alternative versions soon followed, that for viola being premièred by Kenta Mazumi (Japan) in the 1994 Viola Festival, and the ensuing cello version by Martin Rummel (Austria).

Although Whettam almost immediately had the opening idea for a successor piece in mind, it was in not until October 2000 that he actually composed *Romanza No. 2*. This was in a cello version for Martin Rummel, who only the previous month had given the world première

in America of the composer's *Concerto Drammatico*. As with its predecessor, Whettam has made alternative versions for both violin and viola. The dedication is to Lady Hilary Groves, a great devotee of the cello and its music.

These two pieces are intended, if possible to be played consecutively in numerical order. Superficially their form appears similar – an *andante cantabile* being followed by a faster central section. But there similarities must yield to the differing characters of the actual music. And this is not merely due to the opening music in No. 2 being slower, and the faster music faster than in the previous Romanza. The melodic contrast is quite considerable.

For the opening *cantabile* music of No. 1 is rather meditative, with a group of two or three notes often preceding and leading into the first beat of the bar, and there is a tendency to dwell on a particular note through gentle rhythmic repetitions. The central *allegro ma non troppo* is fleet of foot, but avoids the first (strong) beat of the bar for up to fourteen measures at a stretch, darting around like swallows in late summer. Even allowing for its changes of time, cross rhythms and the syncopated chords of its fast music, the melodic flow of the Second Romanza takes the first beat of the bar in its stride, and in fact grows out of it with resultant strength. The central section, both faster and lighter than in the First Romanza, is by nature a *moto perpetuo* which first leads back into andante cantabile, and then returns with a decisive flourish at the end.

Solo Cello Sonata
Martin Rummel

I first met Graham Whettam in the early 1990s at Yossi Zivoni's house in London after a BBC invitation concert, in which Zivoni played the Gerard Schurmann violin concerto. Subsequently, Whettam sent me the score to the Solo Cello Sonata, and I programmed it for a recital at the Austrian Cultural Institute in London in April 1994, this being its world premiere performance. In the following years and indeed to this day, I have played the piece many times, always to great success with audiences. Following the world premiere performance, Whettam made a few revisions to the score. In 1998, I recorded it for a small label in Germany which is no more in existence. The recording on this disc was done in 2011, four years after Whettam's death, for a digital release marking what would have been Whettam's 85th birthday in 2012.

Whettam's *Solo Cello Sonata* is dedicated to the memory of his parents, and the two slow outer movements reflect this lamenting theme. The middle movement is a fully composed three-part fugue, indeed the only one in the solo cello repertoire that I know – others, such as in the solo suites by Benjamin Britten are *fugato* more than fugues.

***Ballade Hébraïque* for Cello and Piano / Orchestra**
Original Programme Notes by the Composer

In its original form, commissioned by my good friend the Israeli-born violinist Yossi Zivoni, this work was written for some concerts given in the North of England in November 1981, and was recorded for BBC Radio 3 the following month. For years it bore the shorter title *Ballade*, although immediately on receiving the violin part, Zivoni called me with the observation, "Graham, I did not know that you had a Jewish grandmother!" After the first performance people from the audience also commented on the Jewish sound of the string writing. The piece had been written for a very dear Jewish friend who had performed my music many times, and it is not greatly surprising if the music related to his style of violin playing. After Zivoni performed the work at Hamilton, Alberta, one critic referred to "the modal ambience of a heart rending Hebraic lament."

In the late eighties I made an alternative score for violin and orchestra which rested in my study for some time, and latter still decided on the title *Ballade Hebraïque*. It was then that Yehudi Menuhin, hearing about the piece, wished to be associated with it and proposed it for some recordings, which he hoped to conduct, but which sadly did not materialize. Meanwhile the violin and orchestra version became jointly dedicated to "my dear friends Yehudi Menuhin and Yossi Zivoni".

I had several times contemplated adapting this work for cello, when in 1999 Martin Rummel's first recording of my *Solo Cello Sonata* was issued on CD as a consequence of which he was invited as soloist in the world-premiere of my recent *Concerto Drammatico*, to be given at Urbana, Illinois, on September 30th. Also, I made this cello version of *Ballade Hebraïque*, completed on July 4th, 1999 and dedicated to "my dear friend and exponent of my cello music, Martin Rummel".

In form *Ballade Hebraïque* has an A-B-C-B-A structure, a sort of five-part sandwich with the outer "A" sections being in the nature of an introspective accompanied recitative, and the more flowing and passionate "B" sections proving a link with the central "C" section. This energetic allegro music, in effect a moto perpetuo with a prominent side-drum part, contrasts strongly with the preceding sections and build toward the overall climax. The scoring for a moderate sized orchestra including harp and percussion, but without heavy brass.

"[…] a tempting concept to present **Martin Rummel** as the latest candidate for 'most distinguished Viennese cellist of today'. And perhaps he is." wrote David W. Moore in the American Record Guide about Martin Rummel's album of Merk's "Fleurs d'Italie" (Naxos) in 2013.

Born in 1974, the cellist can currently be heard on nearly 40 albums, the last of which to raise international attention being the Complete Cello Concertos by Andrea Zani on Capriccio – an unparalleled recording career in Rummel's generation. Martin Rummel is a regular guest at venues such as the Konzerthaus and Musikverein in Vienna, the Tonhalle Düsseldorf, de Doelen in Rotterdam or the Krannert Center in Urbana, in short: leading festivals, venues and orchestras in Europe, the US, Asia and the Pacifics. His playing is frequently honored with standing ovations from audiences, be it for concerto appearances such as his American debut with Tchaikovsky's "Rococo Variations" or his extraordinary performances of the Complete Bach Cello Suites in one evening.

After early lessons from Wilfried Tachezi, Mr Rummel later studied with Maria Kliegel in Cologne and mainly with William Pleeth in London, whose last pupil he was to become. Not only because of his editions of all major cello etudes for Bärenreiter-Verlag he is now a renowned pedagogue himself and is regularly invited to give masterclasses all over the world. Furthermore he is valued as a chamber music partner by musicians of all generations and is a passionate ambassador for classical music – as such he is amongst other things the owner and mastermind of the music company paladino (with its labels KAIROS, paladino music, Orlando Records and Austrian Gramphone) and, since 2016, Head of School at the University of Auckland's School of Music.

Mr Rummel's instruments are individually strung by Thomastik-Infeld, Vienna.

www.martinrummel.com

Graham Whettam wurde am 7. September 1927 in Swindon (Wiltshire, England) geboren und absolvierte das St Luke's College in Exeter. Obwohl er nie eine formelle Musikausbildung erhielt und größtenteils autodidaktisch arbeitete, wurden bereits in seiner Jugend mehrere seiner Kompositionen von bedeutenden Orchestern und Solisten aufgeführt, so etwa die *Sinfonietta for Strings* im Kensington Palace, seine erste Symphonie vom Bornemouth Symphony Orchestra unter Charles Groves, das Concertino für Oboe und Streicher von Léon Goossens bei den Proms 1953, das Violakonzert durch Harry Danks und Sir John Barbirolly beim Cheltenham Festival 1954. Weitere Aufführungen erfolgten durch das City of Birmingham Symphony Orchestra und das London Symphony Orchestra, unter Dirigenten wie Basil Cameron, Meredith Davies, Sir Eugene Goossens, Willem van Otterloo und Sir Malcolm Sargent, und mit Solisten wie der Oboistin Janet Craxton, dem Klarinettisten Jack Brymer und dem Hornisten Dennis Brain. 1959 wurde sein erstes Klarinettenkonzert – das Whettem selbst als sein erstes „reifes" Stück bezeichnete – von Raymond Carpenter und dem Bournemouth Symphony Orchestra unter Sir Charles Groves uraufgeführt.

Von 1948 bis zur Scheidung 1958 war Whettam mit Rosemary Atkinson verheiratet, wonach er nach Coventry übersiedelte. 1959 heiratete er dort Janet Lawrence und gründete seinen eigenen Verlag „Meriden Music". Seine 1962 entstandene *Sinfonia contra timore* wurde von Kritikern als sein erstes „Meisterwerk" bezeichnet und 1965 vom City of Birmingham Symphony Orchestra unter Hugo Rignold uraufgeführt. Obwohl *Sinfonietta Stravagante* (1964), uraufgeführt durch die Niederländische Philharmonie unter Hubert Soudant, und *Sinfonia Concertante* (1966), uraufgeführt durch Bryden Thomson und die Northern Sinfonia, rasch danach folgten, konnte Whettam an die frühen Erfolge nicht mehr wirklich anschließen. Zahlreiche Werke wurden erst lange nach ihrer Komposition veröffentlicht, und manche seiner Spätwerke (so etwa die *Promethean Symphony* und seine fünfte Symphonie) warten immer noch auf ihre Uraufführung.

Von der Sunday Times einmal als „natürlicher Symphoniker" bezeichnet, sind die zwölf Symphonien, die er von seinen Zwanzigern bis zu seinem Tod komponierte, der Kern seines umfangreichen Oeuvres. Daneben stehen einige groß angelegte Solokonzerte, mehrere kürzere Orchesterwerke (sowohl mit als auch ohne Soloinstrument), Kammermusik und Instrumentalwerke (so etwa vier Streichquartette und drei Solo-Violinsonaten), Vokalmusik und Chorwerke. Seine „unvermeidlich dramatische" Musik (eine Charakterisierung, die sich auch in den Werktitel widerspiegelt: *Sinfonia Drammatica*, *Concerto Drammatico*, *Concerto Ardente*, *Sinfonia Intrepida*) ist stets meisterlich komponiert und zeigt eine hohe Sensibilität für Timing und Atmosphäre.

Graham Whettam starb am 17. August 2007 in Woolaston (Gloucestershire, England), knapp vor seinem 80. Geburtstag.

***Concerto Drammatico* für Violoncello und Orchester (1998)**

Auszug aus dem Programmheft der Uraufführung, Autor: Graham Whettam

Der Ursprung des Stücks liegt in einem zweisätzigen Konzert aus den frühen Sechziger Jahren, zuerst dreisätzig konzipiert. Der zweite Satz jedoch, *adagio*, hatte eine solche Endgültigkeit in sich, dass ein dritter Satz nicht hinzugefügt werden konnte. Ein Klavierauszug und eine Solostimme erschienen bei Leeds Music, deren klassische Abteilung aber vor dem Erscheinen einer Partitur geschlossen wurde, sodass größere Verbreitung des Werkes nicht wirklich möglich war. Es wurde nie im Konzertsaal gespielt, obwohl es für BBC Radio 3 mit Robert Cohen als Solist 1981 aufgenommen wurde. Die russische Cellistin Victoria Yagling – einst Schülerin von Rostropovich und später Preisträgerin im Tschaikowskij-Wettbewerb – spielte es mit Klavierbegleitung, um mich beim Moskauer Komponistenverband bei meinem ersten Russland-Besuch 1989 willkommen zu heißen.

Ich wollte dieses Cellokonzert lange überarbeiten und einen schnellen Mittelsatz einfügen, und Victoria drängte mich eines Tages, fotokopierte Partituren nach Europa zu schicken, sodass sie dort Konzerte arrangieren könnte. Ich hatte dann aber andere Ideen, und im Frühjahr 1998 gab ich mich an die Umarbeitung von Teilen des alten Materials, die dann in das jetzige dreisätzige Werk einflossen, das im November 1998 vollendet war. Es wird ohne Pause gespielt.

„Concerto Drammatico" beginnt mit einem einminütigen Cellosolo, das das Material des Satzes darlegt: im Grunde singenden Charakters, ist ihm eine deutliche Synkopierung der Rhythmen anzumerken. Ein Großteil des Werkes hat seinen Ursprung in diesem Solo in irgendeiner Weise. Diese Melodie wird von der Klarinette aufgegriffen und dann im Orchester mit wachsender Intensität wiederholt. Der Solist steigt wieder ein und wird von Arabesken der Harfe und Celesta begleitet.

Eine neuerliche unbegleitete Solopassage führt in das zentrale *con fuoco*, wobei das Orchester das Tempo mit einem neuen Thema bekräftigt, das dann in Flöte, Oboe und letztendlich Klarinette gegen das Cello erscheint. Rasche synkopierte Rhythmen führen zu dramatischen Posaunenakkorden, *appassionato molto*, die das Hauptthema in hohen und tiefen Streichern unterstützen. Ein großer Höhepunkt mit synkopierten Bläserakkorden weicht der ausladenden Kadenz des Solisten. Wiederum kommt das erste Thema solo, dann begleitet von Arabesken der Harfe und Celesta, und alsbald treten die Tutti-Celli hinzu. Diese zunächst endgültig erscheinende Phrase wird von der Flöte, dann der Tuba, den Celli und zuletzt den Hörnern und Bratschen aufgegriffen und in den schnellen zweiten Satz übergeleitet, dessen Beginn durch die schnellen Sechzehntel-Passagen im Schlagzeug deutlich hörbar ist.

Rhythmisch verwandt zum ersten Satz, ist das Hauptthema der *Danza Vigorosa* zunächst dem Solisten, nur leichtfüßig vom Orchester begleitet, vorbehalten. Ein Seitenthema kommt von Flöten und Geigen, ähnlich leicht unterstützt, aber unterbrochen vom Cello. Das Hauptthema wird zweimal überschwänglich vom gesamten Orchester präsentiert, bevor das Tam-tam den Höhepunkt markiert und dann den meditativen Mittelteil sehr dezent begleitet. Hier werden frei anmutende Cello-Phrasen von Klarinette und Bassklarinette beantwortet, wobei die Bassklarinette von der Harfe eine Oktave darunter begleitet wird.

Schnelle Triolen vom Solisten zeigen die Reprise des Tanz-Abschnittes, diesmal unterbrochen von den Streichern im *martellato* (wörtlich: hämmernd). Nach einer abschließenden Tutti-Fassung des Tanzes rufen die Streicher mit den Holzbläsern und den Hörnern den meditativen Mittelteil zurück in die Erinnerung, bevor das Cello in den dritten Satz überleitet.

Diese Überleitung wird ausgedehnt und wird ein teils leicht, teils gar nicht begleiteter erster Teil der *Scena Ultima*, bis der Solist in einem Choralthema die Streicher anführt – ein Adagio mit großem Tonumfang, das in einen großen Höhepunkt des Orchesters mündet. Einer folgenden zweiten Melodie des Cellos, die eine Variante der abschließenden Elegie meiner ersten Solo-Violinsonate ist, wird im Mittelteil viel Platz eingeräumt, und diese erscheint in mehreren Abänderungen.

Tutti-Celli und -Kontrabässe übernehmen diese Elegie und spielen sie unter Phrasen von Horn und Trompete und gegen Arabesken von Harfe und Celesta. Von hier aus steigert es sich zur Apotheose des Stückes, einem großen Höhepunkt mit dem Choralthema in den Streichern, Holzbläser-Figuren aus beiden vorherigen Sätzen, Schlagzeug aus dem zweiten Satz, und all das gegen intensive Blechbläser-Akkorde von wachsender Intensität.

Nach einem solchen Höhepunkt kann die Musik nur weichen, und die Streicher fallen langsam ab, bis das Solohorn einsetzt und das Cello sein Echo spielt. Der letzte Abgesang ist das Choralthema in der Klarinette über ein Orgelpunkt Cis bis zur letzten Partiturseite, auf der das Cello in hohen Flageolett-Tönen zu hören ist; der letzte Ton ein hohes Gis, das in Stille verklingt, „und die Zeit muss anhalten".

Concerto Drammatico ist „Victoria Yagling und anderen Cellisten-Freunden gewidmet". Es freut mich besonders, dass Martin Rummel, der schon andere Werke von mir uraufgeführt hat, als einer von ihnen heute Abend in Urbana der Solist ist.

Zwei Romanzen für Violoncello solo

Graham Whettam

Ungewöhnlicherweise entstanden diese beiden Romanzen gleich mit dem Hintergedanken für Alternativ-Versionen für die anderen Streichinstrumente. 1993 ursprünglich für Violine geschrieben, wurde die *Romanza No. 1* erstmals von Yossi Zivoni, einem Freund des Komponisten, bei einer Abschiedsfeier der BBC für die Widmungsträgerin Jilian White gespielt, als diese Direktor des National Youth Orchestra of Great Britain werden sollte. Diese beiden Fassungen für Bratsche (UA 1994 in Japan durch Kenta Mazumi beim Viola Festival) und Cello (UA 1994 in Österreich durch Martin Rummel) folgten alsbald.

Obwohl Graham Whettam beinahe sofort die Initialidee für ein Nachfolgestück hatte, wurde es doch Oktober 2000, bis die *Romanza No. 2* entstand. Hier war die Cellofassung die erste – für Martin Rummel, der nur wenige Wochen zuvor in Amerika die Uraufführung des *Concerto Drammatico* gespielt hatte. Wie zuvor, gibt es auch von diesem Stück die beiden Fassungen für Violine

und Viola. Sie ist Lady Hilary Groves gewidmet, einer großen Liebhaberin des Cellos und seines Repertoires.

Die beiden Stücke sollen, wenn möglich, aufeinanderfolgend in der richtigen Reihenfolge gespielt werden. Oberflächlich betrachtet erscheint ihre Form ähnlich – ein *andante cantabile* gefolgt von einem schnelleren Mittelteil –, aber diese äußerlichen Ähnlichkeiten haben nichts mit dem Charakter der Musik zu tun, und das liegt nicht nur daran, dass der Eröffnungsteil von No. 2 langsamer und der Mittelteil schneller ist als bei No. 1, sondern der melodische Kontrast ist groß.

Das einleitende *cantabile* von No. 1 ist meditativ, oftmals mit Gruppen von zwei oder drei Tönen, die zum nächsten Takt hinführen, und es gibt eine Tendenz, auf bestimmten Noten durch kleine rhythmische Wiederholungen zu verweilen. Das zentrale *allegro ma non troppo* ist leichtfüßig, aber vermeidet Schwerpunkte bis zu 14 Takte lang, herumkreisend gleich den Schwalben im Sommer. Trotz ihrer Taktwechsel, rhythmischen Verschiebungen und Synkopen im schnellen Teil, besticht No. 2 durch ihren melodischen Fluss, ja bezieht ihre Stärke daraus. Der Mittelteil, schneller und eleganter als in der ersten Romanze, ist eigentlich ein *moto perpetuo*, das erst in das andante cantabile zurückführt, dann aber mit einem bestimmten Ende zurückkehrt.

Solo Cello Sonata
Martin Rummel

Ich traf Graham Whettam das erste Mal in den frühen 1990er-Jahren im Haus des Geigers Yossi Zivoni nach einem BBC Invitation Concert, in dem Zivoni das Violinkonzert von Gerard Schurmann spielte. Danach schickte mir Whettam die Noten seiner *Solo Cello Sonata*, und ich setzte sie auf das Programm eines Sonatenabends im österreichischen Kulturinstitut in London im April 1994. Dies sollte die Uraufführung des Stücks werden. In den folgenden Jahren, bis heute, habe ich das Stück oft gespielt und stets positives Echo vom Publikum erhalten. Nach der Uraufführung machte Whettam ein paar kleinere Korrekturen an dem Stück, und 1998 habe ich es das erste Mal aufgenommen, für ein kleines deutsches Label, das nicht mehr existiert. Die vorliegende Aufnahme entstand 2011 für einen Digitalrelease zu Whettams 85. Geburtstag 2012.

Graham Whettams *Solo Cello Sonata* ist dem Andenken seiner Eltern gewidmet, was in den beiden melancholischen langsamen Ecksätzen auch deutlich zu hören ist. Der Mittelsatz ist eine voll auskomponierte dreistimmige Fuge – die einzige, die ich im Cellorepertoire kenne: Die meisten als „Fuge" bezeichneten Sätze (so etwa in den Britten-Suiten) sind genaugenommen nur *fugato*.

***Ballade Hébraïque* für Violoncello und Orchester**
Auszug aus dem Programmheft,
Autor: Graham Whettam

In seiner ursprünglichen Form, bestellt von meinem Freund, dem israelischen Geiger Yossi Zivoni, wurde dieses Stück für einige Konzerte in Nordengland im November 1981 geschrieben und im darauffolgenden Monat für BBC Radio 3 aufgenommen. Jahrelang trug es den Titel *Ballade*, und das, obwohl mich Zivoni sofort nach Erhalt des Violinparts anrief und bemerkte: „Graham, ich wusste gar nicht, dass du eine jüdische Großmutter hast!" Nach der Uraufführung sprachen mich noch mehr Leute aus dem Publikum auf den jüdischen Klang des Geigenparts an. Das Stück war für einen jüdischen Freund geschrieben, der meine Musik seit Jahren gespielt hatte, und so war es nicht weiter überraschend, dass die Musik seinem Stil des Geigenspiels verwandt ist. Nachdem Zivoni das Stück in Hamilton, Alberta, gespielt hatte, bemerkte ein Kritiker „die Stimmung eines herzzerreißenden hebräischen Klagegesangs".

In den späten Achtziger Jahren erarbeitete ich eine Fassung für Violine und Orchester, die einige Zeit in meinem Arbeitszimmer herumlag, und noch später entschied ich mich für den Titel *Ballade Hébraïque*. Als Yehudi Menuhin von dem Stück erfuhr, wollte er damit verbunden sein und schlug es für eine Aufnahme, die er dirigieren wollte, vor, zu der es aber leider nicht mehr kam. In der Zwischenzeit wurde die Orchesterfassung „meinen Freunden Yossi Zivoni und Yehudi Menuhin gewidmet".

Mehrere Male habe ich dann darüber nachgedacht, das Stück für Cello zu adaptieren, als 1999 Martin Rummels erste Aufnahme meiner *Solo Cello Sonata* erschien, als deren Folge er als Solist der Uraufführung des *Concerto Drammatico* nach Urbana für den 30. September 2000 eingeladen wurde. So entstand die Cello-Fassung der *Ballade Hebraïque*, vollendet am 4. Juli 1999, mit der Widmung „für meinen Freund und Vorreiter meiner Cello-Musik, Martin Rummel".

Die Form der *Ballade Hebraïque* ist eine A-B-C-B-A-Struktur, eine Art von fünflagigem Sandwich, wobei die äußeren A-Abschnitte introvertierte, begleitete Rezitative und die mehr vorwärts fließenden B-Teile Verbindungen zu dem zentralen C-Teil sind. Diese energievolle Allegro-Musik, in Wahrheit ein *moto perpetuo* mit einem starken side-drum, kontrastiert sehr stark zu den vorhergehenden Teilen und führt zum Höhepunkt des Stücks. Die Orchestrierung ist für ein mittelgroßes Symphonie-Orchester mit Harfe und Schlagzeug, aber ohne großes Blech.

„[…] ein bestechender Versuch, **Martin Rummel** als den bedeutendsten Wiener Cellisten der Gegenwart zu präsentieren. Und vielleicht ist er das." So David W. Moore im American Record Guide 2013 über Martin Rummels CD mit den „Fleurs d'Italie" von Joseph Merk auf Naxos.

Auf über 40 Alben ist der 1974 geborene Cellist derzeit zu hören, von denen zuletzt die Ersteinspielung sämtlicher Cellokonzerte von Andrea Zani für Capriccio internationales Aufsehen erregt hat – eine Aufnahmekarriere, die in Rummels Generation ihresgleichen sucht. Martin Rummel ist regelmäßiger Gast in Sälen wie dem Konzerthaus und dem Musikverein in Wien, der Tonhalle Düsseldorf, de Doelen in Rotterdam oder dem Krannert Center in Urbana, kurz: Festivals, Säle und Orchester in Europa, Süd- und Nordamerika, Asien und dem pazifischen Raum. Immer wieder wird er für sein Spiel mit standing ovations bedacht, sei es als Solist mit Orchester oder für seine außergewöhnlichen Darbietungen sämtlicher Bach-Cellosuiten an einem Abend.

Nach anfänglichen Studien bei Wilfried Tachezi wechselte Rummel später zu Maria Kliegel nach Köln und vor allem zu William Pleeth nach London, dessen letzter Schüler er ist. Nicht zuletzt als Herausgeber sämtlicher wesentlicher Celloetüden für den Bärenreiter-Verlag selbst ein angesehener Pädagoge, gibt Martin Rummel weltweit Meisterkurse und ist ein von Musikern aller Generationen geschätzter Kammermusiker sowie leidenschaftlicher Musikvermittler – als solcher vor allem Eigentümer und Mastermind des Musikunternehmens paladino (mit den Labels KAIROS, paladino music und Orlando Records) sowie seit 2016 als Head of School (Rektor) der School of Music an der University of Auckland (Neuseeland), wo er derzeit lebt.

Martin Rummels Instrumente werden von der Wiener Firma Thomastik-Infeld individuell besaitet.

www.martinrummel.com

pmr 0041
Recording Venues: Krannert Center, Urbana / USA (WW73); Schloss Weinberg, Kefermarkt / Austria (WW 63/3, 75/1, 60); Woolaston/UK (WW 47/3)
Recording Dates: 2000 (WW 73), 2011 (WW 63/3, 75/1, 60), ca. 2005 (WW 47/3)
Engineers: unknown (WW 73, 47/3), Erich Pintar (WW 63/3, 75/1, 60)
Booklet Text: Graham Whettam
Translation: paladino media
Photos: Colin Wakeham
Graphic Design: paladino media

A production of **paladino music**
℗ & © 2017 paladino media gmbh, vienna
www.paladino.at
LC 20375