

W. H. Reed freundschaftlichst zugeeignet

Sospiri

Adagio für Violine und Klavier

Edward Elgar op. 70

Violine

Klavier

Adagio

Quasi recit.
espress.

p

pp colla parte

Ped. Ped.* Ped.* * *Ped.* * *Ped.* Ped.* * *Ped.* * *Ped.* Ped.* * *Ped.* *

cresc.

ff

ten.

dolce

rit.

dolcissimo

pp colla parte

*Ped.**

Ped. * *Ped.* Ped.* * *Ped.* * *Ped.* Ped.* * *Ped.**

a tempo

largamente

mf

f

dim.

dolce

p

a tempo

mf

dim.

ten.

p

11

largamente

15 *f* *ff* *dim.* *p* *poco marcato*

19 *rit.* *sonoramente* *ten.*
mp *pp colla parte* *ped.* * *ped.* * *ped.* * *ped.* * *ped.* *

24 *ten.* *ff* *ten.* *lento* *a tempo*
pp *8..* *8..* *colla parte* *ped.* * *ped.* * *ped.* * *ped.* *

29 *rit. al fine* *pp* *rit. al fine* *pp* *ped.* * *ped.* * *ped.* *

This musical score page contains five staves of piano music. Staff 1 (top) starts with dynamic *f*, followed by *ff*, *dim.*, and *p*. Articulation marks include *poco marcato*. Staff 2 (second from top) starts with *f*, followed by *p*. Staff 3 (third from top) consists of bass notes. Staff 4 (fourth from top) starts with *rit.*, followed by *sonoramente* and *ten.* dynamics, with *mp* and *pp colla parte* indicated. Articulation marks include *ped.* with asterisks. Staff 5 (bottom) starts with *ten.* and *ff*, followed by *ten.*, *lento*, and *a tempo* dynamics. Articulation marks include *colla parte* and *ped.* with asterisks. The final staff (bottom) shows two endings, both starting with *rit. al fine* and *pp* dynamics. Articulation marks include *ped.* with asterisks.

Nachwort

Edward Elgars Adagio-Komposition *Sospiri* (Seufzer) op. 70 dürfte keine ungerechte Beurteilung erfahren, wenn man sie zu jenen kleinen stimmungsvollen Studien rechnet, die in nahezu allen Verlagskatalogen um 1900 zahlreich vertreten sind und die durch ihre schlichte Struktur in Kammerkonzert, Hausmusik und Instrumentalunterricht dankbar eingesetzt werden konnten. Daß *Sospiri* zu den wenigen Werken dieser Art gehört, die ihre Entstehungszeit überlebt haben, verdankt sie wohl nicht nur der ungebrochenen Geltung des Komponisten. Auch die Partitur zeigt durchaus ungewöhnliche Aspekte – so der reizvolle Wechsel zwischen arpeggiengbegleiteter Melodie und eng verwobenem Dialog von Soloinstrument und mehrfach unterteiltem Streichersatz (bzw. Klavier), so auch das originelle Kernthema, dem Elgar durch den Verzicht auf den Leitton einen modalen Charakter verliehen hat. (Wer die ersten vier Takte des Themas ausharmonisieren sollte, ohne die d-moll-Begleitung zu kennen, würde sich eher für C-dur oder a-moll entscheiden.)

Vielleicht hat der Widmungsträger durch seine direkte Förderung *Sospiri* einen entscheidenden „Wettbewerbsvorsprung“ im englischen Musikleben verschafft. Bereits die Originalpartitur in der Besetzung Streicher (mit solistischer Violine), Harfe (oder Klavier) und Harmonium (oder Orgel) ad libitum ist am englischen Geiger und Musikpädagogen William Reed (1876–1942) zugeeignet. Reed war von 1912 bis 1935 Mitführer des London Symphony Orchestra, und seine enge Freundschaft mit Elgar führte mehrfach zur künstlerischen Zusammenarbeit. Reed war bei der Komposition des Violinkonzerts op. 61 mit technischen Hinweisen hilfreich, er wirkte bei den Uraufführungen von drei Spätwerken – Violinsonate op. 82, Streichquartett op. 83, Klavierquintett op. 84 – mit und gehörte schließlich mit zwei Büchern über Elgar, eines aus dem Jahr 1939 nach dem Tod des Komponisten erschienen, zu den ersten Biographen. Da Reed zudem einigen Leidenschaften des Chefs als Dirigent vorstand, erhielt er mit *Sospiri* eine Stütze, die seinen verschiedenen musikalischen Interessen am ehesten gerecht wurde.

Die Verbindungen zwischen Elgar und dem Verlag Breitkopf & Härtel, der durch eine 1890 gegründete Niederlassung in London für den Komponisten direkt erreichbar geworden war, waren bereits Ende des 19. Jahrhunderts zu einigen Veröffentlichungen seiner Werke geführt: *La capricieuse* op. 17 für Violine und Klavier, die Streicherserenade op. 20 sowie die Orgelsonate op. 28 erschienen zwischen 1891 und 1895 und sind bis heute fester Bestandteil der Verlagskataloge geblieben.

Sospiri op. 70 hingegen steht immerhin die wenigen Elgar-Veröffentlichungen des Verlages Breitkopf & Härtel aus einigen Jahren später. Das Werk ist einzig Spätwerk dar. Die verschiedenen Ausgaben mit Streicher- und Orchesterstimmen der Originalbesetzung sowie die beiden jetzt wieder neu aufgelegten Bearbeitungen für Violine bzw. Viola oder Violoncello und Klavier erschienen allesamt im Jahre 1914. Die beiden Bearbeitungen wurden im April 1915 in den „Mitteilungen des Verlages Breitkopf & Härtel in Leipzig“ unter der Rubrik „Neuigkeiten und Neuaunahmen der Edition Breitkopf“ aufgelistet.

Im Vergleich der Fassungen für Viola und Violoncello mit der originalen Solo-Violine wird deutlich, daß zwar der Klangcharakter durch manche Tiefotavierung stark verändert wird, dies aber dem expressiven Gestus des Werks keinesfalls abträglich ist. Der Bearbeiter der beiden Fassungen, Julius Klengel (1859–1933), der führende deutsche Cello-Virtuose seiner Zeit, seit 1881 erster Cellist des Gewandhausorchesters und Professor am Leipziger Konservatorium, ist durch zahlreiche Originalkompositionen und Bearbeitungen für Violoncello, aber auch durch seine beiden Lehrwerke *Technische Studien durch alle Tonarten* (1909) und *Tägliche Übungen* (1911) hervorgetreten.

Wiesbaden, Frühjahr 1992

Frank Reinisch

Orchestermaterial der Originalbesetzung PB/OB 5271 käuflich lieferbar

Postface

We would not be disparaging Edward Elgar's little Adagio piece *Sospiri* (Sighs) Op. 70 if we were to assign it to that genre of brief, highly atmospheric studies that we find in profusion in practically all the catalogues of music publishers towards 1900, those little pieces whose simplicity of form and design made them so popular in chamber concerts, home music-making and teaching. The fact that *Sospiri* is one of the few works of this kind to have survived its period of origin is due only in part to the unbroken esteem its composer enjoys. *Sospiri* also owes its survival in part to a number of thoroughly unconventional features, for example the enchanting alternation between the arpeggio-accompanied melody and the tightly interwoven dialogue of the solo instrument and the multiply subdivided string parts (or piano); and the singularly striking main theme whose modal color results from the omission of the leading tone. (If one wanted to harmonize the first four bars of the theme without being aware of the D minor accompaniment, one would tend to choose either C major or A minor.)

But perhaps the unflagging commitment of the dedicatee also helped *Sospiri* make its breakthrough in England's musical life. Already in its version for strings (with solo violin), harp (or organ) and harmonium (or organ) ad libitum, the original score was dedicated to the English violinist and music educator William Reed (1876–1942). Reed was the first violinist of the London Symphony Orchestra from 1912 to 1935, and his close friendship with Elgar repeatedly led to fruitful artistic collaboration. Reed gave the composer technical advice while Elgar was writing the Violin Concerto Op. 61, and performed in the first performances of three late works: the Violin Sonata Op. 82, the String Quartet Op. 83, and the Piano Quintet Op. 84. His two books on Elgar, which were published after the composer's death in 1936 and 1939, also qualify Reed as one of Elgar's first biographers. Since Reed also conducted several amateur orchestras, *Sospiri* helped him satisfy several musical needs at once.

After Breitkopf & Härtel established a London branch in 1890, its business relationship with Elgar became more direct and intensive. Within a few years, Breitkopf & Härtel published *La capricieuse* Op. 17 for violin and piano, the String Serenade Op. 20 and the Organ Sonata Op. 28. They were issued between 1891 and 1895, and have featured prominently in this publisher's catalogue to this day.

Sospiri Op. 70, on the other hand, is the only late work among Breitkopf & Härtel's few Elgar publications. The various editions (one cover for the extra parts of the original version as well as three arrangements for violin and piano and viola/violoncello and piano not issued here) were all published in 1915. The two arrangements were listed under the heading "New Issues and Reprints by Edition Breitkopf" in the "Mitteilungen des Verlages Breitkopf & Härtel in Leipzig" in April 1915.

If we compare the versions for viola and violoncello with the original solo violin version, we will see that the timbre is considerably affected by a number of downward octave transpositions. This, however, has absolutely no detrimental effect on the expressive content of the work. The arranger of the two versions is Julius Klengel (1859–1933), the leading German cello virtuoso of his time, who became the first cellist of the Gewandhaus Orchestra and professor at the Leipzig Conservatory in 1881. Klengel also made a name for himself with his many original compositions and arrangements for violoncello, as well as with his two pedagogical works *Technische Studien durch alle Tonarten* (1909) and *Tägliche Übungen* (1911).

Wiesbaden, Spring 1992

Frank Reinisch

Orchestral material of the original scoring PB/OB 5271 available on sale