

96303

BRILLIANT
CLASSICS

REBAY

COMPLETE MUSIC FOR VIOLA AND GUITAR

DUO IMPÉRIAL

JOËL IMPÉRIAL VIOLA | GILBERT IMPÉRIAL GUITAR

Ferdinand Rebay 1880-1953
Music for Viola and Guitar

Sonata in D minor for Viola and Guitar (1934)

1. Molto moderato	6'49
2. Andante cantabile	5'37
3. Scherzo: Allegro	4'56
4. Rondò: Allegretto grazioso	5'50

Walzer Op.34 No.2 from Frédéric Chopin*

5. Lento	6'07

Kleine Moderne Tanz-Suite in G (1931)*

6. Kleiner Marsch	1'13
7. Tango	2'05
8. Onestep	1'07
9. Boston	2'02
10. Kleiner Shimmy	0'43

Three Russian Folk Songs (1939)*

11. Gesang der Wolga-Schlepper	1'43
12. Wiegenlied	2'09
13. Der rote Sarafan	2'12

Lyrische Suite*

14. Præludium	2'28
15. Elegie	2'13
16. Ballade	2'06
17. Epilog	3'15

Duo Impérial

Joël Impérial *viola* . Gilbert Impérial *guitar*

*First world recording

Joël plays viola made by Lorenzo Rossi, Milano 2013

Gilbert plays a guitar made by Miguel Simplicio 1938

Recording: 10-13 February 2020, BartokStudio, Bernareggio, Italy

Producer & Sound Engineer: Raffaele Cacciola

Sound Technician: Gianluca Laponte

Mastering: BartokStudio

Artistic Consultant Duo Impérial & Editing: Jakob Ludwig

Artistic Director: Raffaele Cacciola

Graphic and Design: based on the design of Biagio Laponte

Photography: Roberto Cifarelli

© & © 2021 Brilliant Classics

BartokStudio
registrazioni discografiche

Vienna 1923: The Silent Revolution

Paris, April 7th 1924: a young Spanish guitarist named Andrés Segovia writes a page in music history with a concert that will leave a deep mark, opening (once again) the doors of the classical guitar to the rest of the musical world, after nearly a century of its absence. Segovia's Paris recital is traditionally known by scholars as a turning point in the history of the guitar; aside from being a milestone in the career of the Andalusian concert artist, it also garnered a strong symbolic meaning, marking the beginning of a radical shift in the collective perception of the instrument.

However, it would be overly simplistic to give the credit to Segovia alone for this change. The world of the guitar in 1920's Europe was full of growth, enlivened by small groups of amateurs and enlightened by a handful of notable figures (such as Miguel Llobet), who were able to keep interest alive for the six-string instrument during a deep crisis it underwent in the second half of the 19th Century. And while Segovia's concerts in Paris inspired the imagination of composers like Albert Roussel, Georges Migot, Alexandre Tansman, and many others, the city of Vienna - the other great capital of the classical guitar - prepared itself for a quieter, yet nonetheless important, revolution. In 1923, at the Weiner Akademie, what was probably the first conservatory program for the guitar was inaugurated; the class, which offered a complete curriculum of studies (Vorbildung and Ausbildung), was entrusted to Jakob Ortner (1879-1959).

There should be little surprise that it was a Viennese institution which paved the way for the academic study of the instrument, and not just because little more than a century earlier the city had hosted the extraordinary artistic season of the Italian virtuoso Mauro Giuliani and his imitators. More importantly, in German-speaking countries, a long-standing tradition of social circles and associations had guaranteed the survival of the guitar during its "dark" decades, creating fertile ground for teaching and audiences for future performers. In 1877 the Leipziger Gitarre-Klub was formed, while in 1899 the Internationale Gitarristen-Vereinigung was born in Bavaria, later becoming the Gitarristische Vereinigung.

It was within the walls of the Weiner Akademie, and thanks Ortner's class, that an interest for the classical guitar had matured in the composer **Ferdinand Rebay** (1880-1953). Born to a family from Lake Como, son to a music editor and a school teacher, Rebay studied theory with Robert Fuchs and piano with Josef Hofmann. After first emerging as a composer of Lieder (a genre that remained central to his compositional output), he began writing instrumental music, for both chamber and symphonic settings, thanks to the encouragement of Fuchs. Starting in 1904, Rebay worked

primarily as a choir director and piano accompanist, and in 1920 he was hired by the Weiner Akademie as a piano teacher, a position that would become stable in 1921, and which Rebay would hold, aside from a few brief interruptions, until 1944.

In an important article that appeared in 1926 in the *Österreichische Gitarre-Zeitschrift*, a journal published by Ortner, Rebay boldly intervened on the debate of guitar repertoire with a kind of "poetic declaration," an act of love for the instrument.

"I have to state, to my regret, that this repertoire has remained still for half a century" ("Ich mußte dabei zu meinem Bedauern konstatieren, daß diese Literatur seit einem halben Jahrhundert so gut wie stillesteht"), Rebay writes, referring to the qualitatively low level of guitar compositions. "After a number of Lieder of various kinds [...]," the composer continues, "I set out to write duets for individual wind instruments with guitar accompaniment, delighted to discover that the mixture of oboe or clarinet with the guitar sounds much more appealing than the mixture of these wind instruments with piano" ("Nach einer Anzahl Lieder verschiedenster Art [...], ging ich daran, Duos für einzelne Blasinstrumente mit Begleitung der Gitarre zu setzen, wobei sich das erfreuliche Resultat ergab, daß die Mischung von Oboe oder Klarinette und Gitarre auch weitaus reizvoller klingt als die Mischung dieser Blasinstrumente mit Klavier"). He concludes, "With my works [...] I want to have a stimulating effect on my composing colleagues" ("Ich will nun mit meinen Sachen [...] vor allem anregend auf meine mitkomponierenden Kollegen wirken.")

For the first time in the history of the guitar, a composer - not a guitarist! - emphatically accents the importance of the quality of the repertoire, and implicitly identifies chamber music - rather than solo repertoire - as the most suitable means for the creation and promotion of the instrument's identity. Loyal to this idea, between 1924 and the early 50's, Rebay composed more than 600 pieces, many of which chamber works, thus entering the ranks of one of the most prolific composers for guitar that ever lived. His relationship with the instrument became even more intense beginning in the early 30's, when his niece Gerta Hammerschmid, a student of Ortner's and aspiring concert artist, entered the Viennese scene. From that moment on, Gerta became the recipient (and dedicatee) of almost all her uncle's works for guitar.

Rebay's music exploited and at the same time encouraged the enormous technical progress of Viennese guitarists in the 20's and 30's. This progress is clearly seen, for example, in the extraordinary means required of the performer - in this case Hans Schlagradl, one of Ortner's best students - to take on the guitar part in Arnold Schoenberg's *Serenata* (1921-23). It was not

accidental that the very same Schlagradl – along with Alexander Wunderer – would premiere Rebay's *Sonate für Oboe und Gitarre*. With this work, written in 1925, a long series of *Sonate* for guitar and another instrument was inaugurated, which includes the *Sonata* for viola and guitar found in this CD.

An indomitable curiosity for experimenting with timbre would lead Rebay to pair the guitar with every instrument possible (winds – including the bassoon and French horn –, strings, piano, and even the organ and choir). Within the context of such a broad and varied output, the (albeit) small corpus of music for viola and guitar takes on a significant historical importance: both because it represents a combination that until then was under-developed (with a few exceptions from the 19th century), and also because of the scarcity of 20th century viola repertoire from Vienna.

Composed in 1934, the “*Sonata*,” in four movements, represents the most significant work in the entire literature of guitar and viola music, both for its generous formal structure and richness of expressive contrast. Rebay's gamble – of conceiving the instruments' closely-related colour and tessitura as an advantage, rather than a hinderance, through skillful writing that often resorts to imitation in the outer movements – paid off in full.

The program on this CD also includes four “minor” works: the “*Drei russische Volkslieder*” (the first two of which would later be used for the composition “*Russische Rhapsodie*” for piano and guitar), the spirited “*Kleine moderne Tanz-Suite*,” premiered by the guitarist Otto Schindler and the violist Leopold Bracharz in Belgrade in 1932, the calm and introspective “*Lyrische Suite*,” and an arrangement – another genre at which Rebay excelled – of Chopin's “*Grande Valse Brillante*,” *Op.34 No.2*.

With this recording, Gilbert and Joël Impérial add a crucial piece to the process of discovery and appreciation of the music of the Viennese composer. What they have given us is a testimony of great historical and artistic value that rightfully joins the ranks of the most important recorded works for viola and guitar.

© Lorenzo Micheli

Translation: Aaron Haas

Vienna 1923: la rivoluzione silenziosa

Parigi, 7 aprile 1924: un giovane chitarrista spagnolo di nome Andrés Segovia scrive una pagina della storia della musica con un concerto che lascerà un segno profondo, (ri)aprendo alla chitarra le porte del mondo musicale ufficiale dopo un'assenza durata quasi un secolo. Il recital parigino di Segovia è tradizionalmente riconosciuto dagli studiosi come una svolta nella storia della chitarra: oltre a costituire una pietra miliare nella carriera del concertista andaluso, esso assumerà nel tempo un forte valore simbolico, segnando l'inizio di un mutamento radicale nella percezione collettiva dello strumento.

Tuttavia sarebbe riduttivo attribuire al solo Segovia il merito di questo cambiamento. Quello della chitarra in Europa negli anni '20 è un universo in fermento, animato per lo più da piccoli gruppi di dilettanti e illuminato da alcune figure di riferimento (come quella di Miguel Llobet), che sono riusciti a mantenere viva la fiamma dell'interesse per le sei corde durante la profonda crisi attraversata dallo strumento nella seconda metà del XIX secolo. E se a Parigi le esibizioni di Segovia stimolano immediatamente la creatività di compositori come Albert Roussel, Georges Migot, Alexandre Tansman e molti altri, Vienna – l'altra grande capitale della chitarra classica – si prepara a una rivoluzione forse meno rumorosa, ma altrettanto importante. Nel 1923, alla Wiener Akademie, si inaugura quello che è probabilmente il primo programma di chitarra mai istituito in seno a un Conservatorio: la classe, che offre un curriculum di studi completo (*Vorbildung* e *Ausbildung*), è affidata a Jakob Ortner (1879-1959).

Non deve stupire il fatto che sia un'istituzione viennese ad aprire la strada all'insegnamento accademico dello strumento: non tanto perché più di un secolo prima la città ha conosciuto la straordinaria stagione artistica del virtuoso italiano Mauro Giuliani e dei suoi epigoni, quanto piuttosto perché nei paesi di lingua tedesca una lunga tradizione di circoli e associazioni ha garantito la sopravvivenza della chitarra nei decenni “bui”, creando un terreno fertile per la didattica e un pubblico per i futuri concertisti. Al 1877 risale la creazione del Leipziger Gitarreklub, mentre nel 1899 nasce a Monaco di Baviera la Internationale Gitarristen-Vereinigung, in seguito divenuta Gitarristische Vereinigung.

È all'interno dell'ambiente della Wiener Akademie, e grazie ai contatti con la classe di Ortner, che matura l'interesse per la chitarra di Ferdinand Rebay (1880-1953). Nato in una famiglia originaria del lago di Como, figlio di un editore di musica e di una maestra di scuola, Rebay studia teoria con

Robert Fuchs e pianoforte con Josef Hofmann, e dopo gli esordi come autore di Lieder (un genere che rimarrà centrale in tutta la sua produzione) inizia a comporre musica strumentale, cameristica e sinfonica, sotto la spinta dello stesso Fuchs. Dal 1904 Rebay è attivo principalmente come direttore di coro e pianista accompagnatore, e nel 1920 viene assunto dalla Wiener Akademie con l'incarico di insegnante di pianoforte: un incarico che diventerà stabile nel 1921, e che Rebay conserverà, con qualche breve interruzione, fino al 1944.

In un importante contributo apparso nel 1926 sulla *Österreichische Gitarre-Zeitschrift*, la rivista pubblicata da Ortner, Rebay interviene autorevolmente nel dibattito sul repertorio con una sorta di “dichiarazione poetica” che è anche un atto di amore nei confronti dello strumento.

“Con rammarico ho dovuto constatare che questa Letteratura è rimasta ferma per mezzo secolo” (“Ich mußte dabei zu meinem Bedauern konstatieren, daß diese Literatur seit einem halben Jahrhundert so gut wie stillestehet”), scrive Rebay riferendosi al basso livello qualitativo del repertorio chitarristico. “Dopo una serie di Lieder di vario genere [...]”, continua il compositore, “ho deciso di scrivere duetti per singoli strumenti a fiato e chitarra, scoprendo con piacere che l'unione di oboe o clarinetto e chitarra suona molto meglio dell'unione di questi strumenti a fiato con il pianoforte” (“Nach einer Anzahl Lieder verschiedenster Art [...], ging ich daran, Duos für einzelne Blasinstrumente mit Begleitung der Gitarre zu setzen, wobei sich das erfreuliche Resultat ergab, daß die Mischung von Oboe oder Klarinette und Gitarre auch weitaus reizvoller klingt als die Mischung dieser Blasinstrumente mit Klavier”). E conclude: “Con le mie opere [...] voglio stimolare i miei colleghi compositori” (“Ich will nun mit meinen Sachen [...] vor allem anregend auf meine mitkomponierenden Kollegen wirken.”)

Per la prima volta nella storia della chitarra, un compositore - non un chitarrista! - pone con enfasi l'accento sull'importanza della qualità del repertorio, e individua implicitamente nella musica da camera - piuttosto che nel repertorio solistico - il mezzo più idoneo per la costruzione e la promozione dell'identità dello strumento. Fedele a questa idea, Rebay comporrà tra il 1924 e i primi anni '50 oltre 600 brani, in larga parte cameristici, entrando così nel novero dei più prolifici autori di musica per chitarra mai vissuti. Il suo rapporto con lo strumento si fa ancora più intenso a partire dai primi anni Trenta, quando la nipote Gerta Hammerschmid, allieva di Ortner e aspirante concertista, si affaccia sulle scene viennesi: da quel momento Gerta diventerà la destinataria (e dedicataria) di quasi tutte le opere per chitarra dello zio.

La musica di Rebay sfrutta e allo stesso tempo incentiva il grande progresso tecnico dei chitarristi viennesi negli anni '20 e '30, un progresso testimoniato ad esempio dagli straordinari mezzi richiesti all'esecutore - nel caso specifico Hans Schlagradl, uno dei migliori allievi di Ortner - per affrontare la parte di chitarra della *Serenata* (1921-23) di Arnold Schönberg. Non è un caso che proprio Schlagradl sia il protagonista - con Alexander Wunderer - della prima esecuzione della *Sonate für Oboe und Gitarre* di Rebay: con questo lavoro il compositore inaugura nel 1925 la lunga serie delle *Sonate* a due per chitarra e altro strumento, a cui appartiene la *Sonata* per viola e chitarra contenuta in questo disco.

Un'inesauribile curiosità per la sperimentazione timbrica porta Rebay ad accostare la chitarra a tutti gli strumenti possibili (fiati - compresi il fagotto e il corno -, archi, pianoforte, e persino l'organo e il coro). Nel contesto di una produzione così ampia e variegata, il pur piccolo corpus delle musiche per viola e chitarra assume un valore storico rilevante: sia perché si tratta di una combinazione fino a quel momento poco coltivata (con l'eccezione di alcuni importanti esempi ottocenteschi), sia per l'esiguità del repertorio novecentesco per viola di ambiente viennese.

Composta nel 1934, la “*Sonata*”, in quattro movimenti, rappresenta per la generosa concezione formale e la ricchezza di contrasti espressivi l'opera più significativa dell'intera letteratura per viola e chitarra. La scommessa di Rebay - concepire l'affinità di colore e la vicinanza della tessitura come un vantaggio, anziché un limite, attraverso una scrittura sapiente che nei tempi esterni fa spesso ricorso all'imitazione - è pienamente vinta.

Completano il programma del disco quattro lavori “minori”: i “*Drei russische Volkslieder*” (i primi due dei quali saranno più tardi impiegati per la composizione della “*Russische Rhapsodie*” per pianoforte e chitarra), la spiritosa “*Kleine moderne Tanz-Suite*”, tenuta a battesimo dal chitarrista Otto Schindler con il violista Leopold Bracharz a Belgrado nel 1932, la “*Lyrische Suite*”, pacata e introspettiva, e un arrangiamento - altro campo in cui Rebay eccelle - della “*Grande Valse brillante*” *Op.34 No.2* di Chopin.

Con questa registrazione, Gilbert e Joël Impérial aggiungono un tassello fondamentale al processo di scoperta e rivalutazione della musica del compositore viennese, consegnandoci una testimonianza di grande valore storico e artistico che entra a buon diritto nel novero dei lavori discografici più importanti per il duo viola e chitarra.

© Lorenzo Micheli

Gilbert Impérial began studying guitar at the Istituto Musicale of Aosta. Afterwards, he studied at the Hochschule für Musik of Würzburg under the guidance of Jürgen Ruck and at the Haute Ecole des Arts de Berne with Elena Casoli. He earned a master in guitar pedagogy at the Haute École des Arts of Ginevra under the guidance of Dusan Bogdanovic and completed his studies with Stefano Grondona, Emanuele Segre, Lorenzo Micheli, and Matteo Mela.

He has an active performing career as a soloist and in recent years has performed at prestigious musical institutions in Europe, China, Korea, Japan, Switzerland, Argentina, and Brazil.

His interests in chamber music, contemporary repertoire, and other plucked strings instruments have led him to collaborate with the Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, the Orchestre de Chambre de Lausanne, the Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, the Ensemble Contrechamps, the Ensemble Sentieri Selvaggi, Eutopia Ensemble, Fiarì Ensemble, and the Risognanze ensemble.

Gilbert Impérial teaches guitar at the Conservatoire de Musique de Genève, at the SFOM of Aosta, and he collaborates with the Istituto Musicale Pareggiato della Valle d'Aosta. He has published “Another possibility” a DVD entirely dedicated to contemporary and experimental repertoire for classic and electric guitar.

Joël Impérial was born in Aosta and began studying the violin at the Istituto Musicale of the same city. He later studied under the guidance of Osvaldo Scilla, and thereafter decided to dedicate himself to the viola, graduating with highest marks from the Conservatorio “G. Verdi di Torino” with Davide Zaltron.

He completed his studies with Danilo Rossi, Luca Ranieri, Hatto Beyerle, and Patrick Jüdt at the Università di Berna.

He has been a member of the Orchestra Giovanile Italiano, the Youth Orchestra of the Netherlands, and the Gustav Mahler Jugendorchester, which which he performed in the most notable performance halls of Europe.

He rediscovered the role of section violist with the Orchestra della Toscana and of first viola with the Orchestra “I Pomeriggi Musicali” of Milan. Since 2010 he has been a violist with the Orchestra del Teatro alla Scala and of the Filarmonica della Scala.

He serves as first violist with the Cameristi della Scala, the Virtuosi della Scala, and the Ensemble Strumentale Scaligero. He has an active chamber music career with various ensembles, ranging from duos to string sextets, and has recorded for the Brilliant Classics recording label.

Special thanks to

Lorenzo Micheli, Matteo Mela, Aaron Haas, Bergmann Edition and Milena Valcheva, The Österreichische Nationalbibliothek for manuscripts, our wives Silvia and Valentina for the active support

