

Wendelin Bitzan (wen.de.lin@web.de)

Nikolai Medtner's Piano Sonatas Die Klaviersonaten Nikolaj Metners

Analytic Studies on their Genesis, Style and Compositional Technique
Analytische Studien zur Entstehung, zum Stil und zur Kompositionstechnik

Abstract

The sonata production of Nikolai Karlovich Medtner (1880-1951), spanning eighteen works, can be regarded as essential within the composer's oeuvre. Like his contemporaries Aleksandr Skryabin and Sergej Prokofiev, Medtner dealt with the piano sonata lifelong and, along with them, cast the genre from the 19th into the 20th century. But he never gained as much attraction as his famous compatriots so far, and musicologists tend to neglect his importance as a composer of large-scale piano works and miniatures. Instead, Medtner is frequently referred to as a restorer of the formal paradigms of classicism, and as a conservative figure in times of ongoing stylistic changes, especially on the field of sonata form. This point of view may prevent us from appreciating Medtner's most flexible and innovative way of handling a traditional genre, leading him to the concept of single-movement sonata form quite early in his creative life (*Sonata Triad*, op. 11, of 1904–1907).

While composing largely autodidactical, Medtner attains a series of individual strategies in employing sonata form. Incorporating in his music an astonishing variety of outlines and conceptions of musical form, he implements sonata movements in cycles of smaller pieces (*Forgotten Melodies*, opp. 38 and 39), develops hybrid forms between single-movement and multiple-section conceptions (op. 22, op. 53 No. 2), and extends the single-movement sonata to an enormous tone-poem of symphonic dimension (op. 25 No. 2). Apart from the fourteen piano sonatas, the composer wrote three violin sonatas and a *Sonata-Vocalise* for textless voice and piano. The picturesque titles of many of Medtner's works must not deceive in their perception as concisely built examples of absolute music whose architecture proves their composer's mastership on every page of his scores.

Das Sonatenschaffen Nikolaj Metners (1880-1951) nimmt mit vierzehn Beiträgen eine zentrale Stellung im Gesamtwerk des Komponisten ein. Wie im Falle Aleksandr Skrjabins und Sergej Prokofevs erstreckt sich die Auseinandersetzung mit der Klaviersonate über seine gesamte Lebensspanne; dennoch steht Metner hinsichtlich der musikhistorischen und analytischen Reflexion bislang im Schatten der beiden Zeitgenossen. Von der west- und mitteleuropäischen Musikwissenschaft sind die Person und das Werk Metners in der Regel nicht ausführlich besprochen worden. Häufig wird er als konservative Figur unter Neuerern betrachtet, als Restaurator des klassisch-romantischen Formenkanons in einer Zeit, welche die Gattung Sonate als Schauplatz stetiger stilistischer Wandlung zeigt. Diese Sichtweise verstellt den Blick auf Metners flexiblen und innovativen Umgang mit der traditionellen Form.

Nachdem sich der Komponist bereits früh, in der *Sonaten-triade* op. 11 (1904–1907), mit der einsätzigen Sonatenform befasst hat, gelangt er in seinem weitgehend autodidaktischen Schaffen zu eigenständigen und sich niemals reproduzierenden Strategien und Gestaltungsprinzipien. Er integriert etwa Sonatenhauptsätze in Zyklen von Charakterstücken (*Vergessene Weisen*, opp. 38 und 39), entwickelt Mischformen zwischen Einsätzigkeit und Mehrteiligkeit (op. 22, op. 53 Nr. 2) oder erweitert die einsätzliche Form zu einem Hybrid aus Sonatenhauptsatzform und finalorientierter Apotheose (op. 25 Nr. 2). Neben den vierzehn Klaviersonaten existieren auch drei Violinsonaten und eine *Sonate-Vokalise* mit Beteiligung der Singstimme; insgesamt liegen also achtzehn Sonatenwerke vor. Die pittoresken Untertitel und literarischen Mottos mancher Kompositionen Metners prägen eine poetische bzw. spirituelle Ebene aus, die Rückschlüsse auf eine übergeordnete Semantik zulässt.

A thorough examination of Medtner's piano sonatas, employing modern approaches and methods of musical analysis, is still lacking. This dissertation will consider the pieces in the context of genre history, confront them with other composer's works and provide multifaceted analyses of the scores as well. Based on a backview on sonata composition and theory of sonata form in the 19th and 20th centuries, especially focusing on Russian and Soviet composers and scholars, the study will discuss Medtner's piano sonatas from different local perspectives. Since the composer strongly relied on the Austro-German musical tradition of the Classic and Romantic periods, a comparison to the formal principles in Beethoven, Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms and Liszt is most desirable. Geographically, many insights will derive from an examination of the principles of sonata composition in the succession of Anton Rubinstein and Tchaikovsky. Confrontations with piano sonatas by Skryabin, Rakhmaninov, Glazunov, Liapunov, the early Prokofiev and Myaskovsky are apparently suggesting themselves. A special goal is to regard the pieces in the aesthetic contexts of their time, particularly considering the fact that Medtner was estimated by many of his contemporaries as a rather conservative artist that was reactionarily rejecting modern ways and techniques of composition. Medtner's essay *The Muse and the Fashion* (published 1935) is an instructive document to understand his individual aesthetic position and motivations.

The dissertation will be subdivided in three large parts, the first of which being a summary of sonata composition before Medtner, working out stylistic features among German and Austrian composers as well as the genre's theoretical reflection in treatises of composition and musical form in the 19th and 20th centuries. Special attention is paid to Russian composers and scholars and to the interaction of their thoughts to theories of sonata form developed in Western Europe and America. The second part concentrates on Medtner's musical language and its idiomatic features. A number of separate chapters are dedicated to the use and application of sonata-allegro form, to harmony, melody, rhythm and counterpoint. Finally, the third and most extended part provides analyses of all fourteen of Medtner's piano sonatas, bringing together aspects of genesis and historical reception with a detailed examination of the score. Moreover, this section will incorporate recent tendencies in musical analysis, such as Neo-Riemannian methods, the Tonfeld theory, and semiotic approaches.

In der Dissertation werden die Klaviersonaten Metners nicht nur umfassend im Hinblick auf formale, harmonische, melodische, semantische und musikalisch-ästhetische Merkmale analysiert, sondern als Beiträge zu einer traditionellen Werkgattung auch im Vergleich mit Werken anderer Komponisten betrachtet. Auf diese Weise werden ein analytischer und ein gattungshistorischer Schwerpunkt gesetzt. Ausgehend von einer Betrachtung der Sonatenform im 19. und 20. Jahrhundert, die sich insbesondere Werken russischer und sowjetischer Komponisten widmet, wird versucht, sich dem Sonatenschaffen Metners aus verschiedenen Perspektiven zu nähern. Da sich der Komponist in seiner ästhetischen Haltung stark an der deutsch-österreichischen Musiktradition orientiert, liegen Gegenüberstellungen zu Formkonzepten beim späten Beethoven, bei Schubert, Schumann, Chopin, Liszt und Brahms nahe. Aus geographischer Sicht erscheint eine Verortung der Kompositionen innerhalb der zeitgenössischen Musikszene Russland besonders vielversprechend. Gegenüberstellungen mit Klaviersonaten von Skryabin, Rachmaninov, Glazunov, Ljapunov, dem frühen Prokofev und Mjaskovskij liegen nahe; die Untersuchung formaler Gestaltungsprinzipien in der Nachfolge Anton Rubinstejns und Čaikovskijs dürfte aufschlussreich sein. Ein besonderes Anliegen der Arbeit ist die Einbettung von Metners Sonatenschaffen in kompositionsästhetische Kontexte, vor allem vor dem Hintergrund der Einschätzung durch seine Zeitgenossen als einen reaktionären, moderne Strömungen ignorierenden Künstler. Auskunft über Metners ästhetische Haltung gibt vor allem seine Schrift *Muza i moda* (1935).

Die Dissertation wird in englischer Sprache verfasst und gliedert sich in drei große Sektionen, deren erste die Entwicklung der Sonatenkomposition vor Metner zusammenfasst und dabei das Schaffen deutscher und österreichischer Komponisten in Analogie zu und als Vorbild für die Gattungstradition in Russland begreift. In diesem Zusammenhang werden auch Theorien der Sonatenform aus deutschen, russischen und amerikanischen Kompositions- und Formenlehren des 19. und 20. Jahrhunderts erörtert. Der zweite Teil ist eine Darstellung der charakteristischen Eigenheiten von Metners Tonsprache; seine Kapitel widmen sich einer gezielten Untersuchung des Gebrauchs der Sonatenhauptsatzform, der Harmonik, der Melodik, der Rhythmik und kontrapunktischer Phänomene. Der dritte und umfangreichste Teil besteht schließlich aus Analysen aller vierzehn Klaviersonaten Metners. Hier werden Aspekte der Entstehungsgeschichte und der historischen Rezeption der Werke bezogen auf detaillierte Untersuchungen der Notentexte, die auch jüngere analytische Richtungen wie die *Neo-Riemannian Theory*, die Tonfeldtheorie und semiotische Ansätze einbeziehen.