

The Sonata as an Ageless Principle

Die Sonate als zeitloses Prinzip

Wendelin Bitzan

Nikolai Medtner's Early Piano Sonatas: Analytic Studies on their Genesis, Style, and Compositional Technique
Nikolaj Metners frühe Klaviersonaten: Analytische Studien zur Entstehung, zum Stil und zur Kompositionstechnik

Abstract

The sonata output of Nikolai Karlovich Medtner (1880–1951), spanning eighteen compositions, can be regarded as essential within the composer's oeuvre. Like his contemporaries Aleksandr Scriabin and Sergej Prokofiev, Medtner dealt with sonata form lifelong and, along with them, cast the genre from the 19th into the 20th century. However, his compositions never received as much attention as those of his famous compatriots so far. Medtner's piano works, although more frequently considered by performers in the past two decades, are still lacking a thorough appreciation in the domains of musicology and musical analysis. Instead, Medtner has been repeatedly 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 approving of Medtner's most flexible and innovative way of handling this traditional genre.

While composing largely autodidactical, Medtner attained a series of individual strategies in employing sonata form. Incorporating in his music a remarkable variety of outlines and conceptions of musical form, he turned to single-movement sonata form quite early in his career (in the Sonata Triad, Op. 11). Later, he would explore other creative solutions rather independent from the Classical model—that is, to implement sonata movements in cycles of character pieces (*Forgotten Melodies*, Opp. 38 and 39), to develop formal hybrids ranging between one-piece and multi-sectional conceptions (Op. 22, Op. 53 No. 2), and to extend single-movement sonata form to an integrative unit of symphonic dimensions (Op. 25 No. 2). Besides his fourteen piano sonatas, Medtner created three violin sonatas, a *Sonate-Vocalise* for voice and piano, and a piano quintet, as well as three piano concertos. Many of these concisely-built works, proving the composer's command of formal and contrapuntal refinement throughout, bear a descriptive attribute or subtitle. This feature allows for a possible perception of Medtner's music as Symbolist art, enriched with poetic, metaphysical, or spiritual aspects which point beyond the music.

Das Sonatenschaffen Nikolaj Karlovič Metners (1880–1951) nimmt mit achtzehn 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 seiner prominenteren Landsleute. 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, in welcher die Sonate als Schauplatz stetiger stilistischer Wandlungen hervortritt. Diese Sichtweise verstellt den Blick auf Metners flexiblen und innovativen Umgang mit der traditionellen Gattung.

Nachdem sich der Komponist bereits früh, in der Sonatentriade op. 11, 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 Sonatensätze 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 Struktur zu einem Hybrid aus Sonatensatzform und quasi-symphonischer Apotheose (op. 25 Nr. 2). Neben den vierzehn Klaviersonaten liegen auch drei Violinsonaten, eine *Sonate-Vokalise* für Singstimme und Klavier, ein Klavierquintett und drei Klavierkonzerte von Metner vor, deren Partituren durchgängig seine handwerkliche und formale Überlegenheit demonstrieren. Die deskriptiven Untertitel oder Attribute vieler Kompositionen Metners prägen eine poetische, metaphysische oder spirituelle Ebene aus, die Rückschlüsse auf eine Verortung der Werke im Umfeld des russischen Symbolismus zulässt.

A thorough examination of Medtner's piano sonatas, employing recent approaches and methods of musical analysis, is still lacking. The dissertation considers the pieces in the context of genre history, confronts them with other composer's works, and provides multifaceted analyses of the scores. Based on a backview on sonata composition and theory of sonata form in the 19th and 20th centuries, particularly focusing on Russian and Soviet composers and scholars, the study discusses Medtner's piano sonatas from different perspectives. A special goal is to regard the pieces in the aesthetic environment of their time, considering the fact that Medtner was assessed by many of his contemporaries as a reactionary artist who strongly rejected modern styles and techniques of composition. His book *The Muse and the Fashion* (published 1935) is an instructive document to understand the composer's idiosyncratic position and motivations.

The study is subdivided in three large parts, the first of which being a summary of sonata composition before Medtner, working out stylistic features and lines of tradition among Western European and Russian composers as well as the genre's reflection in music theory and scholarship of the 19th and 20th centuries. The second part concentrates on Medtner's musical language and its characteristic features. Separate chapters are dedicated to his application of sonata form, to melody, rhythm, counterpoint, and harmony. Finally, the third and most comprehensive part provides analyses of eight of Medtner's piano sonatas, bringing together aspects of their genesis and reception with a detailed examination of the scores.

Die umfassende Untersuchung von Metners Klaviersonaten unter Berücksichtigung jüngerer Ansätze und Methoden der musikalischen Analyse ist ein Desiderat der Musikforschung. In der Dissertation werden die Werke als Beiträge zu einer traditionellen Gattung und Form auch im Vergleich mit Musik anderer Komponist_innen betrachtet; auf diese Weise werden ein analytischer und ein gattungshistorischer Schwerpunkt gesetzt. Ausgehend von einer Betrachtung des Sonatenkomponierens und der Theorie der Sonatenform im 19. und 20. Jahrhundert, die sich insbesondere Werken russischer und sowjetischer Autor_innen widmet, nähert sich die Studie dem Sonatenschaffen Metners aus verschiedenen Perspektiven. Ein besonderes Anliegen der Arbeit ist die Einbettung des Werkkorpus in kompositionsästhetische Kontexte, vor allem vor dem Hintergrund der verbreiteten Einschätzung Metners als einen rückwärts gewandten, modernen Strömungen abweisend gegenüberstehenden Künstler. Auskunft über Metners Position und Motivationen gibt vor allem seine Schrift *Muza i moda* (veröffentlicht 1935).

Die in englischer Sprache verfasste Studie gliedert sich in drei große Sektionen, deren erste die Entwicklungen und Traditionslinien des Sonatenkomponierens vor Metner zusammenfasst und dabei das Schaffen westeuropäischer und russischer Komponist_innen dem theoretischen Schrifttum des 19. und 20. Jahrhunderts gegenüberstellt. Der zweite Teil ist eine Darstellung der charakteristischen Merkmale von Metners Tonsprache; die einzelnen Kapitel widmen sich insbesondere dem Gebrauch der Sonatensatzform, der Melodik und Rhythmik, der Harmonik sowie polyphonen Satztechniken. Der dritte und umfangreichste Teil besteht schließlich aus Analysen von acht Klaviersonaten Metners. Hier werden Aspekte der Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte der Werke kombiniert mit detaillierten Untersuchungen der Notentexte.