

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

---

PhD Dissertation in Musicology

University of Music and Performing Arts Vienna, 2018

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 Sergei 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, have been 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 layouts (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.

Musikwissenschaftliche Dissertation

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

ABSTRACT

Das Sonatenschaffen Nikolaj Karlovič Metners (1880–1951) nimmt mit achtzehn Beiträgen eine zentrale Stellung im Gesamtwerk des Komponisten ein. Wie im Falle Aleksandr Skrjabin und Sergej Prokofevs erstreckt sich die Auseinandersetzung mit der Klaviersonate über seine gesamte Lebensspanne; dennoch stehen Metners Werke hinsichtlich ihrer musikhistorischen und analytischen Reflexion bislang im Schatten der Musik seiner prominenteren Landsleute. Von der west- und mitteleuropäischen Musikwissenschaft und Musiktheorie sind die Person und das Werk Metners in der Regel nicht ausführlich behandelt worden. Häufig wurde er als konservative Figur unter Neuerern betrachtet, als Restaurator des klassisch-romantischen Formenkanons in einer Zeit, da 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*, op. 38 und op. 39), entwickelt Mischformen zwischen Einsätzigkeit und Mehrteiligkeit (op. 22, op. 53 Nr. 2) oder erweitert die einsätzliche Struktur zu einem Hybrid aus integrativer Sonatensatzform und quasi-symphonischer Apotheose (op. 25 Nr. 2). Neben den vierzehn Klaviersonaten liegen auch drei Violinsonaten, eine *Sonate-Vocalise* für Singstimme und Klavier, ein Klavierquintett und drei Klavierkonzerte von Metner vor, deren kontrapunktisch dichte und rhythmisch komplexe Partituren durchgängig seine handwerkliche und formale Überlegenheit demonstrieren. Die deskriptiven Untertitel oder Attribute vieler Kompositionen Metners prägen eine poetische, metaphysische oder spirituelle Ebene aus, durch die sich seine Musik im Umfeld des russischen Symbolismus verorten lässt oder sogar selbst als symbolistische Kunst wahrgenommen werden kann.

This dissertation approaches Medtner's early piano sonatas in the context of genre history, confronts them with other composers' works, and discusses them from various analytic perspectives. A special goal is to consider the pieces in the aesthetic environment of their time, and to regard them as peculiar instances of the ›sonata principle‹, an ageless conception of musical form. The study is subdivided in three large parts, the first of which presents 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 detailed examinations of eight of Medtner's piano sonatas, including aspects of their genesis and reception, and making use of recent methods of musical analysis.

SHORT SUMMARY

The dissertation focuses on the early piano sonatas of Russian composer Nikolai Karlovich Medtner (1880–1951). It approaches them in the context of genre history, confronts them with other composer's works, and discusses them from various analytic perspectives. A special goal is to consider the pieces in the aesthetic environment of their time, and to regard them as peculiar instances of the ›sonata principle‹, an ageless conception of musical form. The study is subdivided in three large parts, the first of which presents a summary of sonata composition before Medtner, exploring lines of tradition in Western Europe and Russia. The second part concentrates on Medtner's musical language and its stylistic features. The third and most comprehensive part provides detailed examinations of eight of Medtner's piano sonatas, including aspects of their genesis and reception, and making use of recent methods of musical analysis.

Die Dissertation nähert sich Metners frühem Sonatenschaffen im Kontext seiner Gattungsgeschichte. Als Ausprägungen des ›Sonatenprinzips‹, eines zeitlosen Konzepts der musikalischen Form, werden die Werke im Vergleich mit Musik anderer Urheber betrachtet und aus verschiedenen Perspektiven analysiert. Ein Hauptanliegen der Arbeit ist die Einbettung des Werkkorpus in kompositionsästhetische Kontexte der Entstehungszeit. Die in englischer Sprache verfasste Studie gliedert sich in drei Sektionen, deren erste die Entwicklungen des Sonatenkomponierens vor Metner zusammenfasst und das Schaffen westeuropäischer und russischer Komponisten im theoretischen Schrifttum des 19. und 20. Jahrhunderts spiegelt. Der zweite Teil, eine Darstellung der charakteristischen Merkmale von Metners Tonsprache, widmet sich insbesondere dem Gebrauch der Sonatensatzform, der Melodik und Rhythmik, der Harmonik sowie polyphonen Satztechniken. Der dritte und umfangreichste Teil präsentiert schließlich Detailanalysen von acht Klaviersonaten Metners und untersucht die Notentexte unter Einbeziehung der Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte mit Hilfe aktueller Analysemethoden.

KURZE ZUSAMMENFASSUNG

Die Dissertation widmet sich den frühen Klaviersonaten des russischen Komponisten Nikolaj Karlovič Metner (1880–1951), die im Kontext ihrer Gattungsgeschichte und im Vergleich mit Musik anderer Urheber betrachtet werden. Ein Hauptanliegen der multiperspektivischen Analysen ist es, den Werkkorpus in ästhetische Kontexte der Entstehungszeit einzubetten und die Einzelwerke als Spezialfälle des ›Sonatenprinzips‹, eines zeitlosen Formkonzepts, darzustellen. Die Studie gliedert sich in drei Sektionen, deren erste die Entwicklungen des Sonatenkomponierens vor Metner zusammenfasst und Traditionslinien in Westeuropa und Russland nachzeichnet. Der zweite Teil ist eine Darstellung der Tonsprache Metners und ihrer stilistischen Merkmale. Der dritte und umfangreichste Teil präsentiert Detailanalysen von acht Klaviersonaten Metners und untersucht die Notentexte mit Hilfe aktueller Analysemethoden.