

Mélanie-Hélène Bonis wurde 1858 in eine gutbürgerliche Familie in Paris geboren. Das Klavierspiel brachte sie sich zunächst selbst bei, erst mit zwölf Jahren erhielt sie Unterricht. Ihre überragende Begabung veranlasste César Franck, sie 1876 als Achtzehnjährige in seine Klavierklasse am Pariser Konservatorium aufzunehmen. Ab 1880 studierte sie auch Komposition bei Ernest Guiraud, zusammen mit Claude Debussy. Während des Studiums begegnete sie der Liebe ihres Lebens, dem Sänger und Musikjournalisten Amédée Hettich. Einer Eheschließung widersetzten sich die Eltern Bonis' jedoch; Mélanie musste 1883 den wesentlich älteren, verwitweten Albert Domange heiraten, einen liebenswürdigen und wohlhabenden, doch unmusischen Unternehmer. Hettich sah sie jahrelang nicht wieder.

Mélanie Domange, geb. Bonis, gelang es erst im weiteren Verlauf ihres Lebens, ihre verschiedenen Rollen miteinander zu versöhnen. Nach der Hochzeit ging sie zunächst in der Aufgabe auf, den großen Haushalt zu führen, die Kinder ihres Mannes aus erster Ehe großzuziehen und eigene Kinder zur Welt zu bringen. Erst nach Jahren fand sie wieder zur Musik zurück. Auch Hettich trat wieder in ihr Leben; 1899 wurde eine gemeinsame Tochter geboren, die freilich erst im Erwachsenenalter erfahren würde, wer ihre leiblichen Eltern waren.

Mélanies Kompositionen entstanden phasenweise, wenn die Künstlerin nicht durch familiäre Sorgen in Beschlag genommen war. Die Komponistin firmierte dabei nie mit ihrem bürgerlichen Namen „Mélanie Domange“. Die ersten Stücke erschienen unter „M. Bonis“, was je nach Zusammenhang ohne weiteres als „Monsieur Bonis“ verstanden werden konnte; später wurde der Name zu „Mel. Bonis“ abgekürzt oder sogar ein fiktiver Nachname „Mel-Bonis“ geschrieben. In ihren letzten Lebensjahrzehnten legte sich Madame Domange auf „Mel Bonis“ als den Namen ihrer Komponistenpersönlichkeit fest, und diese Form findet auch heute noch Verwendung. Ein eindeutig weiblicher Vorname

wird mittlerweile aber wesentlich eher auf besonderes Interesse als noch auf irgendwelche Vorbehalte stoßen, und so setzen wir hier den vollen Vornamen über die Partitur.

Eine der fruchtbarsten Schaffensphasen der Komponistin erstreckte sich von der Jahrhundertwende bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Es entstand eine Reihe von bedeutenden Kammermusikwerken, unter denen die 1904 gedruckte Sonate für Flöte und Klavier noch einmal herausragt. Sie wurde 1905 in der Pariser Salle Pleyel vom Widmungsträger Louis Fleury sowie der Komponistin am Klavier uraufgeführt und fand sofort Anklang.

Die Zeit für ungetrübt romantische Musik war zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts jedoch schon vorbei, und auch Mélanie Bonis' Werken blieb eine größere Verbreitung zunächst versagt. Das änderte sich erst zum Ende des Jahrhunderts hin, nicht zuletzt durch das Wirken des Leverkusener Arztes und Musikers Eberhard Mayer, der sich mit zahlreichen Aufführungen und Neuausgaben für die vergessenen Schätze einsetzte. Allen voran hat sich die Flötensonate einen festen Platz im Repertoire erspielt und gilt heute als eines der Meisterwerke der Gattung.

Ein Manuskript der Sonate hat sich nicht erhalten, und die Originalausgabe war nicht mit letzter Sorgfalt umgesetzt. Die hier vorgelegte Neuedition stellt erstmals, soweit möglich, den Text her, den die Komponistin intendiert hatte; die herausgeberischen Entscheidungen sind im Kritischen Bericht am Ende des Bandes dokumentiert. Für schnelle Hilfe mit den Feinheiten des Notensatzprogramms MusiX_{TEX} danke ich Bob Tennent und David Carlisle, für freundliche Auskünfte zu Bonis' Nachlass Christine Géliot, Urenkelin und Biographin der Komponistin.

Lemberg, Dezember 2024

Wilfried Lingenberg

Preface

Mélanie-Hélène Bonis was born in 1858 into a middle class family in Paris. As a child she began to teach herself to play the piano, receiving formal lessons only from the age of twelve. Her outstanding talent led to César Franck accepting her into his piano class at the Paris Conservatoire in 1876. From 1880 on, she also studied composition with Ernest Guiraud; her fellow student was Claude Debussy. During her studies, she met the love of her life, singer and music journalist Amédée Hettich. Her parents, though, opposed this marriage, and Mélanie had to wed Albert Domange in 1883, a widower and business man much older than she. Although amiable and wealthy, he had no interest in music or the arts. She would not see Hettich again for several years.

Mélanie Domange, née Bonis, would reconcile her different roles only later in her life. Following her wedding, she dedicated herself entirely to managing her large household, raising the children from her husband's first marriage and bearing and bringing up her own. Only in future years would she find her way back to music. Hettich later re-entered her life too and in 1899 she gave birth to an illegitimate daughter, who did not find out about her true parents until an adult.

Mélanie's compositions were written during periods of her life that were not preoccupied with family worries. She never used her married name 'Mélanie Domange' for her works. Her first pieces appeared under 'M. Bonis' which (depending on context) could be assumed to be 'Monsieur Bonis'. Later her name was abbreviated to 'Mel. Bonis' or even made to look like a surname 'Mel-Bonis'. In the last decades of her life, Madame Domange chose to call her composer persona 'Mel Bonis' and this name is still used today. However, as a female

first name is now met with interest rather than reservation, we are including her full first name in this edition.

One of the composer's most prolific periods stretched from the turn of the century until the outbreak of World War I. A number of first-rate chamber music works were written, notably the Sonata for Flute and Piano (printed in 1904). It was first performed by dedicatee Louis Fleury and the composer at the Salle Pleyel in Paris in 1905 and was an instant success.

However, by the start of the 20th century the time for uncompromisingly Romantic music was over, and Mélanie Bonis' works initially failed to become known more widely. Change came about only towards the end of the century, in particular through the efforts of Eberhard Mayer, a physician and musician from Leverkusen, Germany, who championed unknown treasures such as this in many performances and editions. The Flute Sonata has secured its position in the flautists' repertoire, and is regarded today as one of the masterpieces of the genre.

A manuscript of the work has not been preserved, and the original edition was not prepared with utmost care. The edition presented here restores for the first time, as far as possible, the text as intended by the composer; editorial decisions are documented in the Critical Commentary at the end of the volume. I would like to thank Bob Tennent and David Carlisle for their help with the intricacies of the engraving programme MusiX_{TEX}, as well as Christine Géliot, the composer's great-granddaughter and biographer, for kindly sharing information about Bonis' legacy.

Lemberg, December 2024

Wilfried Lingenberg

Sonate

Mélanie Bonis (1858 – 1937)
op. 64

Flauto

Andantino con moto

mp

Pianoforte

Andantino con moto

mp

6

dim.

simile

dim.

leggero

11

poco più f

poco cresc.

14

dim.

8

dim.

leggierissimo

Sonate

Mélanie Bonis (1858 – 1937)
op. 64

Andantino con moto

Musical score for Flute, Sonate by Mélanie Bonis, Andantino con moto. The score consists of eight staves of music in 3/4 time, key of A major. It includes various musical notations such as triplets, slurs, and dynamic markings.

Staff 1: Measure 1 (Pfte. 8), Measure 2 (mp, triplet), Measure 3 (triplet), Measure 4 (triplet).

Staff 2: Measure 5 (dim.), Measure 6 (triplet), Measure 7 (triplet), Measure 8 (1), Measure 9 (triplet).

Staff 3: Measure 10 (poco più f), Measure 11 (dim.), Measure 12 (triplet).

Staff 4: Measure 13 (meno p, triplet), Measure 14 (poco cresc. 3), Measure 15 (triplet).

Staff 5: Measure 16 (triplet), Measure 17 (mf), Measure 18 (dim.), Measure 19 (4), Measure 20 (mf), Measure 21 (dim.).

Staff 6: Measure 22 (4), Measure 23 (mf), Measure 24 (mf), Measure 25 (mf), Measure 26 (mf).

Staff 7: Measure 27 (3), Measure 28 (3), Measure 29 (3), Measure 30 (3), Measure 31 (p), Measure 32 (p).

Staff 8: Measure 33 (cantando), Measure 34 (3), Measure 35 (2), Measure 36 (2).