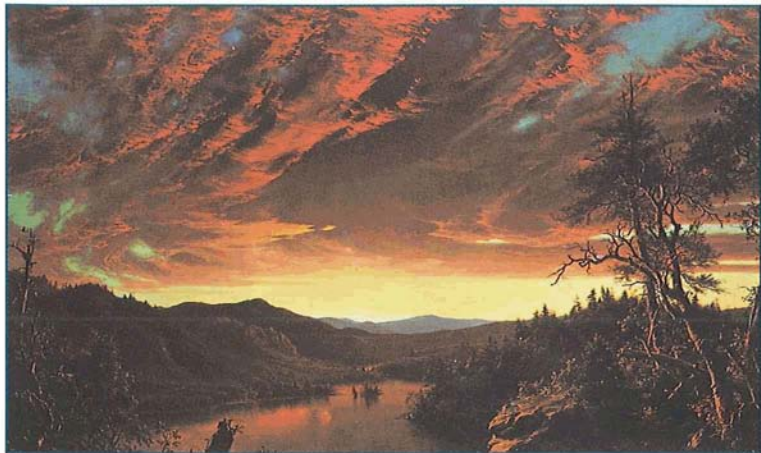

DVOŘÁK

String Quartets Opp. 96 “American” and 106

Vlach Quartet Prague

Antonín Dvořák (1841 - 1904)

String Quartets

Quartet No. 12, in F major, Op. 96, "American"

Quartet No. 13 in G major, Op. 106

Antonín Dvořák was born in 1841, the son of a butcher and innkeeper in the village of Nelahozeves, near Kralupy in Bohemia and some forty miles north of Prague. It was natural that he should follow the example of his father and grandfather by learning the family trade, and to this end he left school at the age of eleven. There is no reliable record of his competence in butchery, but his musical abilities were early apparent, and in 1853 he was sent to lodge with an uncle in Zlonice, where he continued an apprenticeship started at home, learning German and improving his knowledge of music, rudimentary skill in which he had already acquired at home and in the village band and church. Further study of German and of music at Kamenice, a town in northern Bohemia, led to his admission, in 1857, to the Prague Organ School, from which he graduated two years later.

In the years that followed, Dvořák earned his living as a viola-player in a band under the direction of Karel Komzák which was to form the nucleus of the Provisional Theatre Orchestra, established in 1862. Four years later Smetana was appointed conductor of the opera-house, where his Czech operas and *The Bartered Bride* had already been performed. It was not until 1871 that Dvořák resigned from the theatre orchestra, to devote more time to composition, as his music began to draw some favourable local attention. Two years later he married and early in 1874 became organist of the church of St Adalbert. During this period he continued to support himself by private teaching, while busy on a series of compositions that gradually became known to a wider circle.

Further recognition came in 1875 with the award of a Ministry of Education stipendium by a committee in Vienna that included the critic Eduard Hanslick and Brahms. The following year Dvořák failed to win the award, but was successful in 1877.

His fourth application brought the personal interest of Hanslick and Brahms and a connection with Simrock, the latter's publisher, who expressed a wish to publish the *Moravian Duets* and commissioned a set of *Slavonic Dances* for piano duet. These compositions won particular popularity. There were visits to Germany and to England, where he was always received with greater enthusiasm than a Czech composer would ever at that time have won in Vienna. The series of compositions that followed secured him an unassailable position in Czech music and a place of honour in the larger world.

Early in 1891 Dvořák became professor of composition at Prague Conservatory. In the summer of the same year he was invited to become director of the National Conservatory of Music in New York, a venture which, it was hoped, would lay the foundations for American national music. The very Bohemian musical results of Dvořák's time in America are well known. Here he wrote his *Ninth Symphony, From the New World*, its themes influenced, at least, by what he had heard of indigenous American Indian and Negro music, his *American Quartet* and a charming *Sonatina* for violin and piano. In 1895 he returned home to his work at the Prague Conservatory, writing in the following year a series of symphonic poems and before the end of the century two more operas, to add to the nine he had already composed. He died in Prague in 1904.

Dvořák arrived in New York in September 1892, bringing with him as his secretary the young Josef Jan Kovarík, a violin student at Prague Conservatory whose home was at Spillville, Iowa. New York had some attractions for him. Although he was unable to pursue his hobbies as a train-spotter and pigeon-fancier, he was able to inspect freely the many ships that docked in the harbour and to pay regular visits to the pigeon-house in Central Park zoo. He was able, further, to experiment with the American whisky cocktail, nineteen of which in succession left him ready for a good Bohemian slivovitz. His duties at the Conservatory involved the teaching of composition and the direction of rehearsals of the Conservatory Orchestra, but the social obligations of his position he found irksome.

In June 1893 Kovarík was able to persuade Dvořák to spend a holiday with his father, schoolmaster in the Bohemian settlement at Spillville. Here the composer felt completely at home, among his own countrymen, and it was at Spillville that he wrote, in a remarkably short time, his *F major Quartet, Opus 96*, a work he was able to play through with the Kovaríks. The first movement opens with a theme as typically Bohemian as American, played first by the viola and the A major closing theme of the exposition, marked *ppp*, is introduced by the first violin. The viola leads into the central development and into the following recapitulation. The more melancholy D minor second movement has an expressive first violin melody, echoed by the cello. The *Scherzo* makes use of the insistent song of an intrusive Spillville bird, first heard by the composer during an early morning walk. There are two contrasting F minor trio sections, framed by the scherzo. The quartet ends with a rondo that includes an episode recalling the church music of Bohemian Spillville in which the composer and his wife had been active and regular participants.

Dvořák returned home for good in 1895 and the following year published the last two of his fourteen string quartets. He had started the *A flat Quartet, Opus 105*, in New York and resumed work on it after resuming his duties at the Prague Conservatory. He completed it on 30th December 1895, three weeks after he had completed the *Quartet in G major, Opus 106*. The latter opens with a characteristic rhythmic figure from the violins, followed by a descending arpeggio from the first violin, a process repeated in E minor and with further modulations. There is another theme in the tonic key and a third triplet theme in the key of B flat with accompanying cross-rhythms that are skilfully concealed in performance. The E flat slow movement opens with a suggestion of sadness in a theme that touches on the minor and is then freely varied, shifting in key to reach a bold C major, before peace is restored. The B minor *Scherzo* again introduces a characteristic shift of key down a minor third, before the principal theme proper is introduced by the first violin. There is an A flat major trio section, a return of the scherzo theme, now in G sharp minor, and a D major second trio section with great subtleties of rhythm, followed by the return of the opening section. The last movement, a rondo, suggests the main theme in a short slow introduction. This *Andante sostenuto* reappears in the course of the movement, followed by elements from the first movement. It is the principal theme that brings the movement to an end with some panache.

Vlach Quartet Prague

The Vlach Quartet Prague follows the rich tradition of Czech chamber music as successor to the famous Vlach Quartet led by the violinist Josef Vlach, father of Jana Vlachová and a strong influence on the work of the newer ensemble. The Vlach Quartet Prague, formerly the New Vlach Quartet, was founded in 1982, winning its first distinguished awards the following year and in 1985 first prize in the International String Quartet Competition in Portsmouth. In 1991 the quartet won the prize of the Czech Society for Chamber Music and the following year the prize of the Czech Music Fund for its recording of quartets by Smetana and Janáček. In addition to concert tours throughout Europe the quartet is active in the recording and broadcasting studio. The members of the Vlach Quartet Prague are the violinists Jana Vlachová and Ondrej Kukal, the viola-player Peter Verner and cellist Mikael Ericsson.

Antonín Dvořák

Quartett F-dur op. 96 („Amerikanisches Quartett“)

Quartett G-dur op. 106

Das Leben Antonín Dvořáks ist die Geschichte eines allmählich wachsenden künstlerischen sowie persönlichen Erfolges. Geboren wurde der Komponist am 8. September 1841 als erstes von neun Kindern in einem kleinen tschechischen Dorf an der Moldau, in Nelahozeves, etwa dreißig Kilometer nördlich von Prag. Die Eltern Anna und František \check{a} \check{r} betrieben eine Gastwirtschaft und eine Metzgerei - vielleicht sollte anfangs auch der älteste Sohn das Metzgerhandwerk erlernen, bis sich jedoch dessen stupende Musikalität bemerkbar machte: Antonín Dvořák begann schon als kleines Kind, auf der Geige herumzuprobieren. Der Vater spielte in seinen Mußestunden selbst ein Instrument, die Zither, und es könnte sein, daß er sogar von einer großen Zukunft seines Sohnes geträumt hat, als er den Zwölfjährigen in die benachbarte Kleinstadt Zlonice schickte, um dort ersten Unterricht in Geige, Klavier, Orgel und Harmonielehre zu erhalten. Anschließend ging es über Böhmisches-Kamnitz, wo der Junge seine Kenntnisse der deutschen Sprache ausbaute, 1857 an die deutsch unterrichtende Orgelschule in Prag. Seinen Lebensunterhalt verdiente sich der Student als Bratschist beim Orchester des Prager Cäcilienvereins - dort lernte er auch erstmals Werke von Richard Wagner und Franz Liszt kennen. Nach seinem Studium schlug sich der junge Musiker - abermals als Bratschist - zunächst in einer Prager Tanzkapelle durch, später wechselte er in das Orchester des neueröffneten Interimstheaters, er gab Klavierstunden und brachte seine ersten Kompositionen zu Papier: Das Streichquintett op. 1 entstand 1861. Es folgten ein Streichquartett, ein Konzert für Violoncello, die ersten beiden Symphonien, ein Liederzyklus usw., und allmählich durfte sich für den jungen Mann

herauskristalisiert haben, daß er ein Komponist werden mußte. Nach einem ersten Versuch in Richtung Oper, hängte er seine Stelle als Orchestermusiker an den Nagel, verlegte sich gänzlich auf das Komponieren und heiratete die um dreizehn Jahre jüngere Anna Cermáková, in deren Schwester Josefina er sich zuvor unglücklich verliebt hatte. Aus dieser glücklichen und langen Ehe gingen sechs Kinder hervor.

Dvořák versuchte sich in allen möglichen Gattungen: Er startete immer neue Versuche als Opernkomponist (*Vanda*, *Der Bauer ein Schelm*), schrieb Streichquartette, Symphonien, Duette für Sopran, Alt und Klavier, ein Werk für Chor und Orchester (*Die Erben des weißen Berges*) und ein Oratorium (*Stabat Mater*). Immer stärker beeinflusste ihn das Volkstümliche, Volkslieder, die tschechische Folklore. Der anfangs übermächtige Einfluß Richard Wagners ließ nach und Dvořák orientierte sich zunehmend am Schaffen seines Landmannes Bedrich Smetana.

1877 lernte Dvořák jedoch Johannes Brahms kennen. Zwischen den beiden geistig verwandten Musikern entwickelte sich eine tiefe Freundschaft. Brahms vermittelte ihm u.a. das Berliner Verlagshaus Simrock, und nun ging es mit Dvořáks Weltkarriere steil bergauf. Er publizierte die *Klänge aus Mähren*, die *Slawischen Tänze*, die *Slawischen Rhapsodien* (alles Verkaufsschlager) und erlangte mit seinem *Dimitrij* (1881) endlich auch in der großen Oper den Durchbruch. 1883 wurde er von der Londoner Philharmonic Society in die britische Metropole eingeladen, um dort sein *Stabat Mater* zu dirigieren. Er wurde hymnisch gefeiert, ein Kritiker bezeichnete ihn als „böhmischen Brahms“, und mit einigen Kompositionsaufträgen in der Tasche kehrte er nach Prag zurück - Sieg auf der ganzen Linie!

Im Auftrag der London Philharmonic Society entstand übrigens auch die Siebte Symphonie, und viele seiner folgenden Werke wurden in England uraufgeführt: das Chorwerk *Die Geisterbraut* 1885 beim Festival

1292
in Birmingham, sein Oratorium *Die heilige Ludmilla* ein Jahr später in Leeds, das *Requiem* 1891 abermals in Birmingham. 1992 kam ein Auftrag aus Amerika: Anlässlich der Columbusfeier schrieb Dvořák sein *Te Deum*, ein Werk für Orchester, Chor und Solostimmen.

Der Kontakt zu Amerika hatte sich schon 1891 hergestellt. Dvořák war gerade zum Ehrendoktor der Universität Cambridge sowie zum Kompositionsprofessor am Prager Konservatorium ernannt worden, als ihn die millionenschwere Präsidentin des New Yorker National Conservatory of Music, Frau Jeanette Thurber einlud, an ihrem Institut das Fach Komposition zu lehren. Dvořák ließ sich in Prag beurlauben und reiste 1893 mit seiner Familie für zwei Jahre in die Vereinigten Staaten. Auch hier beschäftigte er sich mit der Volksmusik des Landes und schuf in ländlicher Abgeschiedenheit einige Werke, die selbst für die Geschichte der amerikanischen Musik von Bedeutung werden sollten: u.a. die *Neunte Symphonie Aus der Neuen Welt* und das *Streichquartett F-Dur op. 96*, das sogenannte *Amerikanische Quartett*.

Als Dvořák 1895 nach Böhmen zurückkehrte, hatte er alle Gipfel der musikalischen Welt erklommen. Aus einem Gefühl „unaussprechlicher Glücklichkeit“ heraus komponierte er noch seine beiden letzten, formvollendeten Streichquartette, darunter das *Quartett in G-Dur op. 106*, und widmete sich neben ein paar Tondichtungen nach Märchenvorlagen ausschließlich der Oper als der „für die Nation vorteilhaftesten Schöpfung“. Es entstanden *Der Teufel und die Käthe* (1899), die märchenhafte *Rusalka* und schließlich *Armida* (1904) nach Torquato Tassos *Das befreite Jerusalem*.

Am 1. Mai 1904 starb der große tschechische Komponist Antonín Dvořák an einen Gehirnschlag.

© 1995 Sven Precht

Antonín Dvořák (1841-1904):

Quatuor à cordes n° 12 en fa majeur, op. 96 "Américain",
Quatuor à cordes n° 13 en sol majeur op. 106.

Fils d'un boucher et aubergiste, Antonín Dvořák vit le jour à Nelahozeves en Bohême le 8 septembre 1841. Peu attiré par les activités de son père, l'enfant préféra se consacrer à la musique et, après avoir acquis les rudiments de son art auprès de divers amateurs, se perfectionna chez son oncle à Zlonice à partir de 1853. En 1857, le jeune Antonín fin son entrée à l'Institut de Musique sacrée de Prague - l'Ecole des Organistes - et travailla parallèlement, le piano, le violon et l'alto.

Son entrée en 1862 dans l'orchestre du Théâtre de Prague comme violoniste puis altiste allait se révéler d'une grande importance pour la suite de sa carrière. Là, il découvrit en effet les opéras de Smetana à l'exécution desquels il eut l'occasion de participer sous la baguette de l'auteur. C'est probablement la *Fiancée Vendue* qui fit le plus dans la prise de conscience nationale du musicien tchèque dont l'art apparaît aujourd'hui indissociable du génie d'un peuple. Dvořák eut par ailleurs la chance de s'attirer la sympathie de Brahms qui l'aïda à faire éditer ses oeuvres.

A partir des *Danses slaves* qu'il composa en 1878, Dvořák vit sa réputation croître au sein de l'empire austro-hongrois - il devint professeur au Conservatoire de Prague en 1891 -, mais à l'étranger également. Après de nombreux déplacements en Angleterre en particulier, il résida pendant trois ans aux Etats-Unis(1892-95) sur l'invitation du Conservatoire de New York dont il assura la direction pendant cette période. Son intense activité pédagogique ne le détourna cependant pas de la composition et le séjour outre-Atlantique fut marqué par la compositions d'opus telles que la 9ème *Symphonie "Du Nouveau Monde"* , le *Quatuor à cordes*

"Américain" op.96 et le *Quintette à cordes en mi bémol majeur* op.97. De retour sur sa terre natale, le musicien conserva une activité créatrice intense jusqu'à la fin de ses jours et décéda à Prague, le 1er mai 1904.

Le quatuor à cordes fut l'une des formes favorites du musicien tchèque. Très vaste (14 numéros), sa production en ce domaine se répartit entre 1862 et 1895 et fournit un excellent reflet de son cheminement esthétique.

Avec les *Quatuors* n° 12 "Américain" et n° 13, l'auditeur se trouve en présence de deux des plus belles réalisations de la musique de chambre de Dvořák.

La composition du *Quatuor en fa majeur*, op. 96, on l'a noté plus haut, s'inscrit durant le séjour de l'artiste outre-Atlantique. Conçue en à peine plus de deux semaines, cette partition fait dans une certaine mesure songer à la *Symphonie "du Nouveau Monde"* car elle associe des éléments d'origine tchèque à d'autres américains - qu'il s'agisse de références aux folklores nègre et indien ou à la nature (chants d'oiseaux).

En quatre mouvements, le *Quatuor "Américain"* débute par un *Allegro ma non troppo* où s'exprime l'attachement de Dvořák à la sonorité chaude de l'alto. C'est en effet ce dernier qui a ici pour tâche d'exposer le premier thème, de caractère pentatonique comme le second que fait bientôt entendre le premier violon.

L'intimité domine dans le *Lento* en ré mineur où la mélodie d'abord jouée au premier violon est ensuite reprise par le violoncelle dans une atmosphère teintée de mélancolie.

Retour au fa majeur avec le *Molto vivace*, un allègre scherzo où Dvořák imite le chant d'un oiseau entendu lors d'une promenade matinale près de Spillville (Iowa), la cité où fut écrit le *Quatuor "Américain"*. Couleurs éclatantes et nervosité rythmiques sont le propre du finale *Vivace ma non troppo* dont l'ardeur ne s'apaise que lors d'une section *Meno mosso* qui confie un splendide solo au violoncelle.

C'est après son retour à Prague que Dvořák, à la fin de l'année 1895, composa son *Quatuor n° 13 en sol majeur*, avant dernière étape de sa production en ce domaine.

Divisé en quatre parties, cet ouvrage illustre comme le précédent la liberté et la sûreté qui caractérisaient la plume d'un compositeur parvenu au sommet de son art. Qu'on en juge par l'*Allegro moderato initial* où, dans le cadre d'une forme sonate traditionnelle Dvořák parvient à une étonnante variété d'atmosphères qui n'altère cependant jamais l'architecture d'ensemble de l'épisode. Suit un *Adagio ma non troppo* en mi bémol majeur dont le lyrisme puissant et toujours maîtrisé conduit à des instants d'émotion rare.

En ré majeur, le scherzo *Molto vivace*, qui présente l'originalité d'inclure deux trios, conduit au finale. Six mesures notées *Andante sostenuto* précèdent un *Allegro con fuoco* très contrasté.

© 1995 Frédéric Castello

COMPACT
DIGITAL AUDIO

8.553371

STEREO

Antonín
DVOŘÁK
(1841 - 1904)

DDD

Playing
Time:
69'15"

String Quartets Opp. 96 "American" & 106

Vlach Quartet Prague

Jana Vlachová, 1st Violin • Ondřej Kukul, 2nd Violin
Petr Verner, Viola • Mikael Ericsson, CelloString Quartet No. 12
"American" in F Major, Op. 96

1	Allegro ma non troppo	(10:11)
2	Lento	(7:58)
3	Molto vivace	(4:00)
4	Finale: Vivace,
ma non troppo	(5:37)

String Quartet No. 13
in G Major, Op. 106

5	Allegro moderato	(10:29)
6	Adagio, ma non troppo	(11:59)
7	Molto vivace	(7:24)
8	Andante sostenuto -
Allegro con fuoco	(11:13)

Recorded at the Martínek Studio in Prague
on 4th and 5th March (Tracks 1 - 4), and
on 9th and 10th February 1995 (Tracks 5 - 8).
Producer / Engineer: Václav Zamazal
Music Notes: Keith Anderson

English Text /
Deutscher Text /
Texte en français

Cover Painting: Twilight in a Nature Wild by Frederick E. Church

MADE IN GERMANY

ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORIZED PUBLIC PERFORMANCE,
BROADCASTING AND COPYING OF THIS COMPACT DISC PROHIBITED.
© 1995 HNH International Ltd.
© 1995 HNH International Ltd.
DISTRIBUTED BY: NVD MUSIC AND VIDEO DISTRIBUTION GmbH,
OBERWEG 21C-HALLE V. D. 82008 UNTERHACHING, MUNICH, GERMANY.