

Bohuslav Martinů at the piano, with the conductor Sergey Koussevitzky, USA, 1942

Photograph by Panhandle Bohuslav Martinů © Lebrecht Music & Arts Photo Library

Bohuslav Martinů (1890–1959)

Chamber Works

Piano Quartet, H 287 (1942) 23:57

To Lucien Kirsch-Laporte and E. Bontempo, B. Ochs, E. Lifschey

[1]	I Poco allegro	6:23
[2]	II Adagio	9:10
[3]	III Allegretto poco moderato – Poco allegro – Poco vivo – Allegro – Più vivo – Meno – Andante – Allegretto – Allegro	8:13

Quartet, H 315 (1947)* 11:55

for oboe, violin, cello and piano
À Leopold Mannes

[4]	I Moderato poco allegro	5:02
[5]	II Adagio – Andante poco moderato – Poco allegro	6:49

Duo No. 2, H 371 (1958)
in D major • in D-Dur • en ré majeur
for violin and cello
À Madame Trauti Mohr

[6]	I Allegretto	3:01
[7]	II Adagio	4:36
[8]	III Poco allegro	3:22

Piano Trio No. 3, H 332 (1951)
in C major • in C-Dur • en ut majeur
À Leopold Mannes

[9]	I Allegro moderato	7:06
[10]	II Andante	5:34
[11]	III Allegro	6:46

George Caird oboe*
Schubert Ensemble
Simon Blendis violin
Douglas Paterson viola
Jane Salmon cello
William Howard piano

11:20

19:48

TT 67:10

Martinů: Chamber Works

Piano Quartet, H 287

Born high in the church tower room of the fortified town of Polička in the Bohemian-Moravian Highlands, where his cobbler father was also fire-watcher, bell-ringer and clock keeper, the somewhat sickly child Bohuslav Martinů showed early musical talent. After studies at the Prague Conservatory, from which he was dismissed for 'incorrigible negligence', followed by a short but influential period playing in the second violins of the Czech Philharmonic Orchestra under Václav Talich, in 1923 Martinů obtained a small grant to study with Albert Roussel in Paris where, except for holidays at home, he remained until forced to leave by the wartime German advance. It was his fate to be an exile for the rest of his life but his thoughts were always of home and this is reflected in so much of his music. Martinů first encountered the conductor Sergey Koussevitzky during his years in Paris and was befriended by him after his escape from occupied France to the United States of America in 1941. As well as conducting Martinů's music, Koussevitzky invited Martinů to teach on the summer courses at the Berkshire Music

Center in Lenox, Massachusetts. It was here, in August 1942, that his only piano quartet, written at his new home in Jamaica, Long Island and completed on 21 April 1942, was first performed. It was played by the members of the Chamber Music Guild Quartet, Bernard Ochs, Ely Lifschey, Lucien Kirsch-Laporte and Elly Bontempo, to whom it is dedicated, and was published in New York in 1951.

The first movement, in which the piano shares the material with the strings, moves from D minor to D major and is full of the composer's typical use of syncopation and motor rhythms. The central, slow movement remains in minor keys, opening in G minor and ending in D minor; the piano plays a delicate, lesser part, contributing relatively few bars, centrally, to the polyphonic interplay of the string trio, which has the major rôle. For the final movement, Martinů follows the example of his String Quintet, H 164 of 1927 by remaining wholly in major keys, here B flat and G. The piano opens the movement and has the lion's share of the music, including a short cadenza-like passage before a concluding section of varying tempi and

contrasts. The work is considered to be one of the finest chamber compositions from Martinů's American years. It was immediately after completing it that Martinů embarked upon writing the first of his six substantial symphonies, major contributions to the symphonic legacy of the first half of the twentieth century.

Quartet for oboe, violin, cello and piano, H 315
Written in New York between 15 September and 21 October 1947, this attractive, short and unpretentious work was dedicated to Leopold Mannes, son of David Mannes who had founded the Mannes School of Music in New York in 1916; he was later to be the dedicatee also of Piano Trio No. 3 in C, H 332. Martinů had completed his String Quartet No. 7 in the previous June and was already working on his Piano Concerto No. 3 when he wrote this lighter-weight composition, perhaps as relaxation from the more demanding works. It was first performed by the Mannes Ensemble in New York in the following November. The first of the two movements is carefree in mood, moving between F minor and F major, with melodic and rhythmic interplay among all four instruments. The second serves as slow movement and finale, the piano leading with a five bar chordal *Adagio* – the only seriously dramatic moment in the

whole work. All four instruments share the *Andante poco moderato* in what is largely an exchange between the melodic instruments and the rhythmically punctuating, almost percussive piano. This leads into a perky final *Poco allegro*, full of onward momentum, whose rhythmic strength brings echoes of folk idioms of the composer's homeland and eventually drives the work to a conclusion in a bold C major. The work lay unpublished until after the composer's death, Max Eschig issuing it in Paris in 1961.

Piano Trio No. 3, H 332

Martinů wrote the third of his four piano trios in New York between 21 April and 15 May 1951, just over a year after his Piano Trio No. 2 in D minor, H 327. In what order the movements were penned we do not know, only that the first movement was finished on 8 May. Piano Trio No. 3 in C is the most significant of Martinů's piano trios and was published originally with the title 'Grand Trio', a name given to it apparently by the publisher Max Eschig, when he brought out the piece in Paris in 1963. Certainly it is a more substantial work than the second, having almost epic proportions, particularly in the first movement, for a work by Martinů at that time. Martinů treated the symphony, piano quintet, piano quartet, string quartet and piano trio

as substantial and serious forms. Hence only two of his four works for violin, cello and piano are formally designated as piano trios; the other two have different names, *Cinq Pièces brèves*, H 193 (the first piano trio) and *Bergerettes*, H 275, and are groups of more lightweight movements.

Opening in C major and in a sombre mood, the first movement soon progresses through other tonalities, the underlying motor rhythm expressing a sense of foreboding. After a short time the mood changes to give way to a more lyrical but no less intense section, yet agitation is never far away; it is relieved only by a dark-hued, more relaxed central passage before the material of the opening returns, and the movement ends optimistically on a quiet chord of C major. The central *Andante* opens over a pedal E in the piano and the minor tonality helps to continue the same intensity that was felt in the first movement, rhythmic patterns and lyrical figures shared among all three instruments. Some contrast is provided by a slower second part but the sombre mood remains. The music eventually grows again in intensity before subsiding to end in a quiet B flat major – the first and only moment of repose in a movement of considerable stature, written at a time when Martinů was also working on his fine Symphony No. 6, H 343. Spirited motor

energy is the essential feature also of the final movement, which opens in E flat major, but the mood is brighter than before. There is no strong thematic identity, but a slower central section, prefaced by a busy passage for solo piano, gradually prepares to wind the music back to the original tempo. The movement returns to the opening material to end positively in F major.

The work was dedicated to Leopold Mannes, an American composer and the principal of the Mannes School of Music in New York where Martinů also taught. Mannes led a piano trio that had taken his name, and was one of a group of friends who spent their holidays in Edgartown on the island Martha's Vineyard in Massachusetts, where Martinů also had his home in July 1941, having found the pressures of New York too much after the turmoil of leaving Europe. The Mannes Trio gave the first performance of Piano Trio No. 3 in New York on 25 February 1952.

Duo No. 2 for violin and cello, H 371

Among the more than four hundred works of Bohuslav Martinů, in addition to the sonatas and duo compositions for violin or cello with piano, there are a dozen duos for differing instrumental combinations, ranging from the Flute Sonata, H 306 and Viola Sonata, H 355 to the *Pièce* for two cellos, H 377.

Among these are two duos for violin and cello. Martinů wrote the first, H 157, in Paris in 1927 for his great friend Stanislav Novák, leader of the Novák-Frank Quartet as well as the Czech Philharmonic Orchestra, and the cellist Maurits Frank. Duo No. 2, H 371 for this combination was among his last works, written at Schönenberg in Pratteln, Switzerland, in just four days, between 28 June and 1 July 1958 on a commission from Dr Ernst Mohr, a musicologist of Basel, to mark the fiftieth birthday of his wife, Frau Trauti Mohr-Bally, to whom this most attractive work is dedicated. The opening *Allegretto*, largely in D major, has strong echoes of Stravinskian rhythmic figuration interspersed throughout the characteristic motoric progress of Martinů's music. The slow movement, in the minor (E flat and D), is a beautifully lyrical dialogue, yet expressing perhaps a hint of the physical suffering which the composer was experiencing already at that time. In the final movement Martinů returns to the opening major key, the busy music fully occupying both instruments. Also to be heard is evidence of his ever present thought of home, some moments reminiscent of the music of his late cantata *Otvíráni studánek* (The Opening of the Springs), H 354 of 1955, which celebrates a charming traditional ceremony involving the children

of his native region, clearing the leaves from the streams each springtime to mark the end of winter.

Martinů wrote Duo No. 2 between work on his operas *Ariane*, H 370 and the second version of *Řecké pašije* (The Greek Passion), H 372, having returned to the sympathetic and supportive hospitality of the Swiss conductor Paul Sacher and his wife, and already suffering from the terminal cancer which was to be confirmed in November 1958, and kill him in August of the following year. Yet so much of the music of Martinů from these last months remained positive and optimistic. The Duo was not performed in the composer's lifetime but received its first, private, performance in Basel in March 1962, then a public one in the same city the following year. It was published in Paris in 1964.

© 2009 Graham Melville-Mason

After studying at the Royal Academy of Music and Cambridge University, the oboist **George Caird** has pursued a freelance career as an orchestral player, a chamber musician and soloist. He has worked with many of the major orchestras in London, particularly, from 1984 to 1991, the Academy of St Martin in the Fields, and has also been a member

of leading chamber ensembles, notably The Albion Ensemble and the Caird Oboe Quartet, both of which he co-founded. He has toured for the British Council in China, the Far East, India, Egypt, Tunisia and Canada and performed in concerts and broadcasts throughout Europe. He was a juror in the Munich International Oboe Competition in 1996 and 2007, served as Chair of the jury for the Barbirolli International Oboe Competition in 2005 and 2009, and has been a member of the adjudication panels for numerous competitions and awards. In 1984, George Caird was appointed as a professor of oboe at the Royal Academy of Music, where he became Head of Woodwind in 1987 and Head of Orchestral Studies in 1991. Since September 1993, he has been Principal of Birmingham Conservatoire. In July 2009, he hosted the annual conference for the International Double Reed Society in Birmingham. He has recorded for a number of CD labels, including Chandos.

Founded in 1983, the **Schubert Ensemble** is firmly established as one of the world's leading exponents of chamber music for piano and strings. Regularly giving more than fifty concerts a year, the Ensemble has

performed in over forty different countries. While maintaining its busy concert schedule, the Ensemble has established a reputation for innovation in the fields of new music, education and audience development. It has also built up strong relationships with many of the UK's leading composers, and has an impressive list of more than eighty commissions. Its vision in combining education and new music initiatives led to the creation of the groundbreaking national project Chamber Music 2000. In the recording studio the Ensemble has produced more than twenty critically acclaimed CDs of works by composers ranging from Hummel, Mendelssohn and Brahms to Martin Butler, Judith Weir and John Woolrich. It has appeared on television and radio in many countries and is familiar to British audiences through regular broadcasts on BBC Radio 3. The Schubert Ensemble is one of the few artist-led musical enterprises to win a National Lottery Award, which helped to launch three residencies in the South-West of England. In 1998 the Royal Philharmonic Society presented the Ensemble with the Best Chamber Ensemble Award in recognition of its contribution to British musical life.

Martinů: Kammermusik

Klavierquartett H 287

Schon sein Geburtsort war ungewöhnlich: hoch im Kirchturmzimmer der befestigten Stadt Polička im böhmisch-mährischen Oberland, wo sein Vater, ein Schuhmacher, auch als Brandwächter, Glöckner und Uhrenpfleger beschäftigt war. Bohuslav Martinů wuchs kränklich auf, ließ aber schon in jungen Jahren ein bemerkenswertes musikalisches Talent erkennen. Nach Studien am Prager Konservatorium, wo man ihn wegen "unverbesserlicher Nachlässigkeit" ausschloss, und einer kurzen, aber prägenden Zeit als zweiter Geiger in der Tschechischen Philharmonie unter Václav Talich erhielt er 1923 ein kleines Stipendium, das ihm die Fortsetzung seiner Studien bei Albert Roussel in Paris ermöglichte; mit Ausnahme seiner Urlaubaufenthalte in der Heimat hielt es ihn in Frankreich, bis er sich durch den Einmarsch der deutschen Truppen zur Flucht nach Amerika gezwungen sah. Obwohl es ihm beschieden war, den Rest seines Lebens im Exil zu verbringen, blieb er innerlich seiner Heimat eng verbunden – ein Umstand, den seine Musik deutlich zum Ausdruck bringt. In Paris war Martinů dem

Dirigenten Serge Koussevitzky begegnet, und nach der Flucht aus dem besetzten Frankreich in die USA 1941 vertieften sich die freundschaftlichen Kontakte. Koussevitzky nahm nicht nur die Musik Martinůs in seine Programme auf, sondern lud den Komponisten auch ein, bei Sommerkursen am Berkshire (heute: Tanglewood) Music Center in Lenox, Massachusetts, zu unterrichten. Dort fand im August 1942 die Uraufführung seines einzigen Klavierquartetts statt, das er in seinem neuen Zuhause in Jamaica, Long Island, komponiert und am 21. April 1942 vollendet hatte. Es spielte das Chamber Music Guild Quartet (Bernard Ochs, Ely Lifshey, Lucien Kirsch-Laporte und Ely Bontempo), dem es auch gewidmet ist. Das Werk wurde 1951 in New York veröffentlicht.

Der Kopfsatz, in dem das Klavier das Material mit den Streichern teilt, führt von d-Moll nach D-Dur und arbeitet mit den für den Komponisten typischen synkopischen und motorischen Rhythmen. Der langsame mittlere Satz vermittelt von der Eröffnung in g bis zum Abschluss in d reine Moll-Stimmungen; das Klavier hält sich behutsam zurück und beschränkt seinen Beitrag

auf wenige zentrale Takte im polyphonen Zusammenspiel des Streichtrios, dem die Hauptrolle zugeordnet ist. Im Finalsatz folgt Martinů dem Beispiel des Streichquintetts H 164 von 1927, indem er den Dur-Bereich (hier B und G) nicht verlässt. Das Klavier eröffnet den Satz und beansprucht den Löwenanteil der Musik, darunter eine kurze kadenz-ähnliche Passage im Vorfeld eines Schlussteils mit abwechslungsreichen Tempi und Kontrasten. Die Komposition gilt als eines der gelungensten Kammermusikwerke Martinůs aus seiner amerikanischen Zeit. Unmittelbar darauf nahm er die erste seiner sechs großen Sinfonien in Angriff, die das Genre in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts nachhaltig bereichern sollten.

Quartett für Oboe, Violine, Violoncello und Klavier H 315

Dieses reizvolle, kurze und unprätentiöse Werk – zwischen dem 15. September und 21. Oktober 1947 in New York entstanden – ist Leopold Mannes gewidmet, dem Sohn von David Mannes (1916 Gründer der Mannes School of Music in New York) und späteren Widmungsträger des Klaviertrios Nr. 3 C-Dur H 332. Martinů hatte im Juni sein Streichquartett Nr. 7 vollendet und arbeitete bereits an seinem Klavierkonzert Nr. 3, als er diese schlichtere Komposition

schuf, vielleicht zur Entspannung von den anspruchsvolleren Werken. Die Uraufführung fand im folgenden November mit dem Mannes Ensemble in New York statt. Der erste der beiden Sätze bewegt sich im melodischen und rhythmischen Zusammenspiel aller vier Instrumente unbeschwert zwischen f-Moll und F-Dur. Der zweite Satz, langsamer Kontrast und Finale zugleich, beginnt mit einem über fünf Takte führenden akkordischen *Adagio* des Klaviers – dem einzigen wirklich dramatischen Moment im ganzen Werk. Alle vier Instrumente sind am *Andante poco moderato* beteiligt, das im Prinzip als Austausch zwischen den melodischen Instrumenten und den rhythmisch betonenden, geradezu perkussiven Klavier konzipiert ist. Es folgt zum Abschluss ein flottes, dynamisch drängendes *Poco allegro*, das in seiner rhythmischen Stärke das folkloristische Idiom der tschechischen Heimat des Komponisten anklingen lässt und das Quartett selbstbewusst in C-Dur zum Abschluss bringt. Erst nach dem Tod Martinůs wurde das Werk von Max Eschig 1961 in Paris veröffentlicht.

Klaviertrio Nr. 3 H 332

Martinů schrieb das dritte seiner vier Klaviertrios zwischen dem 21. April und

15. Mai 1951 in New York, gut ein Jahr nach seinem Klaviertrio Nr. 2 d-Moll H 327. In welcher Reihenfolge die Sätze entstanden, ist nicht bekannt; nur die Vollendung des Kopfsatzes am 8. Mai steht fest. Das Klaviertrio Nr. 3 C-Dur ist der wichtigste Beitrag Martinů zu dieser Gattung. Es erschien ursprünglich als "Grand Trio", wohl auf Betreiben des Verlegers Max Eschig, der das Werk 1963 in Paris veröffentlichte. Sicherlich ist es gehaltreicher als sein Vorgänger und im Vergleich mit anderen Kompositionen Martinůs aus dieser Zeit von geradezu epischen Proportionen, besonders im Kopfsatz. Martinů nahm Sinfonie, Klavierquintett, Klavierquartett, Streichquartett und Klaviertrio gleichermaßen ernst. So ordnete er nur zwei seiner vier Werke für Violine, Violoncello und Klavier offiziell als Klaviertrios ein; die beiden mit eigenen Namen versehenen Trios – *Cinq Pièces brèves* H 193 (das erste Klaviertrio) und *Bergerettes* H 275 – beinhalten leichtere Sätze.

Der bedrückend in C-Dur beginnende Kopfsatz stößt bald in andere Tonalitäten vor, während der motorische Grundrhythmus bange Ahnungen aufkommen lässt. Wenig später hellt sich die Stimmung zu einer lyrischeren, allerdings nicht weniger intensiven Passage auf. Die nie weit

entfernte Erregung wird durch einen trüben, ruhigeren Mittelabschnitt verdrängt, bevor das Eröffnungsmaterial wiederaufgegriffen wird und der Satz mit einem stillen C-Dur-Akkord hoffnungsvoll ausklingt. Das zentrale *Andante* beginnt über einem Pedal-E des Klaviers, und die Moll-Tonalität tut das Ihre, um die im Kopfsatz verbreitete Intensität aufs Neue heraufzubeschwören, während alle drei Instrumente an den rhythmischen Mustern und lyrischen Figuren teilhaben. Für einen gewissen Kontrast sorgt ein langsamer zweiter Teil, der jedoch die ernste Grundstimmung nicht auflösen kann. Allmählich nimmt die Musik wieder an Intensität zu, bevor sie still in B-Dur ausklingt – der erste und einzige Ruhepol in einem Satz von beachtlichem Format, aus einer Zeit, als Martinů an seiner schönen Sinfonie Nr. 6 H 343 arbeitete. Dynamische motorische Energie ist auch das wesentliche Merkmal des Finalsatzen, der in Es-Dur beginnt, aber heiterer gestimmt ist. Eine ausgeprägte thematische Identität ist nicht festzustellen, und ein langsamer Mittelabschnitt, dem eine lebhafte Passage für Soloklavier vorausgeht, bereitet die allmäßliche Rückkehr der Musik zum Ausgangstempo vor. Der Satz greift das Eröffnungsmaterial wieder auf, um zuversichtlich in F-Dur zu enden.

Martinů widmete das Werk Leopold Mannes, einem amerikanischen Komponisten

und Direktor der Mannes School of Music in New York, an der auch Martinů unterrichtete. Mannes leitete ein nach ihm benanntes Klaviertrio und gehörte einer Gruppe von Freunden an, die ihre Urlaubstage in Edgartown auf Martha's Vineyard verbrachten; auf diese Insel vor der Küste von Massachusetts hatte Martinů sich im Juli 1941 zurückgezogen, als ihm die Hektik von New York nach der traumatischen Flucht aus Europa zu viel wurde. Das Mannes Trio gab die Uraufführung des Klaviertrios Nr. 3 am 25. Februar 1952 in New York.

Duo Nr. 2 für Violine und Violoncello H 371
Unter den mehr als 400 Werken Bohuslav Martinůs finden wir neben den Sonaten und Duos für Violine oder Violoncello und Klavier ein Dutzend Duos für andere Instrumentalkombinationen, von der Flötensonate H 306 über die Bratschensonate H 355 bis zu dem *Pièce* für zwei Violoncellos H 377. Hierzu gehören auch zwei Duos für Violine und Violoncello. Das erste dieser beiden Stücke, H 157, schrieb Martinů 1927 in Paris für seinen guten Freund Stanislav Novák (Primgeiger des Novák-Frank-Quartetts und Konzertmeister der Tschechischen Philharmonie) und den Cellisten Maurits Frank. Das Duo Nr. 2 H 371 war hingegen ein Spätwerk Martinůs,

das in nur vier Tagen, zwischen dem 28. Juni und 1. Juli 1958, in seinem Domizil auf dem Schönenberg bei Pratteln (Schweiz) entstand. Es war ein Auftragswerk für den Baseler Musikwissenschaftler Dr. Ernst Mohr zum fünfzigsten Geburtstag seiner Frau, Trauti Mohr-Bally, der dieses ungemein reizvolle Stück auch gewidmet ist. Das einleitende *Allegretto*, weitgehend in D-Dur gehalten, erinnert mit den in den für Martinů selbst typischen motorischen Verlauf eingeworfenen rhythmischen Figurationen stark an Strawinsky. Der langsame Satz in Moll (es und d) ist ein bezaubernder lyrischer Dialog, der allerdings vielleicht auch etwas von den körperlichen Leiden ahnen lässt, die den Komponisten seinerzeit bereits heimsuchten. Im Finalsatz schlägt Martinů eine Brücke zurück nach Dur, während die geschäftige Musik beide Instrumente vollauf in Anspruch nimmt. Auch seine ständigen Gedanken an die Heimat machen sich bemerkbar, in Anklängen an die Musik seiner Kantate *Otvíráni studánek* (Öffnen der Brunnen) H 354 aus dem Jahr 1955, die einen alten mährischen Brauch besingt: Um den Neubeginn des Lebens zu feiern, befreien Kinder jedes Jahr im Frühjahr das Wasser von dem Laub, das sich in den Wintermonaten angesammelt hat.

Martinů schrieb das Duo Nr. 2, während er an seiner Oper *Ariane* H 370 und der zweiten

Fassung von Řecké pašije (Die griechische Passion) H 372 arbeitete. Er hatte wieder die unterstützende und wohlwollende Gastfreundschaft des schweizerischen Dirigenten Paul Sacher und seiner Frau angenommen und war bereits von dem Krebs befallen, der im November 1958 als unheilbar erkannt wurde und im folgenden August sein Leben beendete. Dennoch ist viel von der Musik Martinüs aus diesen letzten Monaten von Hoffnung und Zuversicht erfüllt. Der Komponist erlebte die erste Aufführung des Duos selber nicht mehr. Nach einem privaten Konzert in Basel im März 1962 kam das Werk dort im Jahr darauf zur öffentlichen Uraufführung. Die gedruckte Ausgabe erschien 1964 in Paris.

© 2009 Graham Melville-Mason
Übersetzung: Andreas Klett

Seit seinem Studium an der Royal Academy of Music und der Universität Cambridge hat sich der Oboe **George Caird** als freischaffender Orchestermusiker, Kammermusiker und Solist etabliert. Er hat mit vielen der großen Orchester Londons zusammengearbeitet, insbesondere von 1984 bis 1991 mit der Academy of St. Martin-in-the-Fields, und namhaften Kammerensembles angehört, so etwa dem Albion Ensemble und dem Caird

Oboe Quartet, die er beide mitbegründete. Er hat den British Council auf Gastspielleisen durch China, Fernost, Indien, Ägypten, Tunesien und Kanada vertreten und ist in ganz Europa konzertant aufgetreten. Neben vielen anderen Verpflichtungen als Preisrichter gehörte er der Oboen-Jury beim internationalen Musikwettbewerb der ARD in München an (1996 und 2007) und hatte den Jury-Vorsitz beim internationalen Barbirolli-Oboenwettbewerb (2005 und 2009). 1984 wurde George Caird als Oboenprofessor an die Royal Academy of Music berufen, wo er später die Leitung der Abteilung Holzblasinstrumente (1987) und Orchesterstudien (1991) übernahm. Seit September 1993 ist er Rektor des Birmingham Conservatoire. Im Juli 2009 war er Gastgeber der Jahreskonferenz der International Double Reed Society in Birmingham. Seine Diskographie enthält neben Aufnahmen für Chandos auch Titel für andere Labels.

Das 1983 in London gegründete **Schubert Ensemble** zählt heute zu den führenden Exponenten der Kammermusik für Klavier und Streicher. Das Ensemble gibt regelmäßig mehr als fünfzig Konzerte im Jahr und ist in über vierzig Ländern aufgetreten. Neben seinen lebhaften Konzertverpflichtungen hat es sich auch im Hinblick auf neue Musik,

Publikumsentwicklung und Musikvermittlung hervorgetan. Es hat feste Kontakte mit vielen führenden Komponisten Großbritanniens geschlossen und mehr als achtzig Neukompositionen in Auftrag gegeben. Die visionäre Kombination von Musikvermittlung und neuer Musik hat zur Einrichtung des bahnbrechenden Projekts "Chamber Music 2000" geführt, das landesweit den kammermusikalischen Nachwuchs fördert. Das Ensemble hat über zwanzig von der Kritik hoch gelobte CDs mit Werken von Komponisten wie Hummel, Mendelssohn und Brahms, aber auch Martin Butler, Judith Weir

und John Woolrich eingespielt. Es ist in vielen Ländern im Funk und Fernsehen aufgetreten und dem britischen Publikum durch regelmäßige Auftritte im Klassikprogramm BBC Radio 3 ein Begriff. Das Schubert Ensemble ist als eines von nur wenigen von Künstlern geleiteten Musikunternehmen mit Geldern aus dem Lotteriefonds gefördert worden und hat so drei Gastresidenzen in Südwestengland wahrnehmen können. In Anerkennung seines Beitrags zum britischen Musikleben wurde dem Ensemble 1998 von der Royal Philharmonic Society die Auszeichnung "Best Chamber Ensemble" verliehen.

Martinů:

Œuvres de musique de chambre

Quatuor avec piano, H 287

Bohuslav Martinů vit le jour en haut de la tour de l'église du village fortifié de Polička, dans la région montagneuse de Bohême-Moravie, où son père cordonnier était aussi guetteur chargé de donner l'alarme en cas d'incendie, de sonner l'Angélus et de remonter l'horloge. Le jeune Bohuslav, un peu chétif, fit preuve assez tôt d'un certain talent musical. Après des études au Conservatoire de Prague, dont il fut exclu pour "négligence incorrigible", suivies d'une période courte, mais déterminante, au cours de laquelle il joua dans le pupitre des seconds violons de l'Orchestre philharmonique tchèque sous la direction de Václav Talich, Martinů obtint en 1923 une petite bourse pour travailler avec Albert Roussel à Paris où, à l'exception des vacances qu'il passa dans son pays natal, il resta jusqu'à ce que l'avancée allemande pendant la guerre l'oblige à quitter le pays. Son destin fut celui d'un exilé pendant le restant de ses jours, mais ses pensées restèrent toujours tournées vers sa patrie, ce qui se reflète de façon si patente dans sa musique. Martinů rencontra pour la première fois le chef d'orchestre Serge Koussevitzky

pendant son séjour à Paris; ce dernier le prit sous son aile lorsque Martinů s'enfuit de la France occupée pour les États-Unis d'Amérique en 1941. Koussevitzky dirigea la musique de Martinů et l'invita à enseigner aux cours d'été du Berkshire Music Center à Lenox, dans le Massachusetts. C'est là, en août 1942, que fut créé son unique quatuor avec piano, composé dans sa nouvelle résidence de Jamaïca, à Long Island, et achevé le 21 avril 1942. Il fut joué par les membres du Chamber Music Guild Quartet, Bernard Ochs, Ely Lifschey, Lucien Kirsch-Laporte et Elly Bontempo, auquel il est dédié, et publié à New York en 1951.

Le premier mouvement, dans lequel le piano partage le matériau avec les cordes, passe de ré mineur à ré majeur et regorge de l'utilisation de la syncope et des rythmes moteurs, typiques du compositeur. Le mouvement lent central reste dans des tonalités mineures, commençant en sol mineur pour s'achever en ré mineur; le piano joue une partie délicate de moindre importance qui comporte relativement peu de mesures, au centre, sur l'interaction polyphonique du trio à cordes, qui détient le rôle majeur. Pour le dernier mouvement,

Martinů suit l'exemple de son Quintette à cordes, H 164, de 1927 en restant entièrement dans des tonalités majeures, ici si bémol et sol. Le piano entre en jeu le premier et se taille la part du lion, notamment un court passage comparable à une cadence avant une section finale contrastée aux tempos variées. Cette œuvre est considérée comme l'une des plus belles pages de musique de chambre des années américaines de Martinů. C'est immédiatement après l'avoir achevée que Martinů commença à écrire la première de ses six importantes symphonies, contributions majeures au legs symphonique de la première moitié du vingtième siècle.

Quatuor pour hautbois, violon, violoncelle et piano, H 315

Écrite à New York entre le 15 septembre et le 21 octobre 1947, cette œuvre attrayante, courte et sans prétention est dédiée à Leopold Mannes, fils de David Mannes, le fondateur de la Mannes School of Music de New York en 1916; plus tard, il fut également le dédicataire du Trio avec piano no 3 en ut majeur, H 332. Martinů avait achevé son Quatuor à cordes no 7 au mois de juin précédent et travaillait déjà à son Concerto pour piano no 3 lorsqu'il écrivit cette composition plus légère, peut-être une sorte de détente après des œuvres

plus exigeantes. Il fut créé par le Mannes Ensemble à New York, au mois de novembre suivant. Le premier des deux mouvements a une atmosphère insouciante, évoluant entre fa mineur et fa majeur, avec une interaction mélodique et rythmique entre les quatre instruments. Le second mouvement sert de mouvement lent et de finale, le piano s'imposant avec un *Adagio* en accords de cinq mesures – le seul moment vraiment dramatique de toute l'œuvre. Les quatre instruments partagent l'*Andante poco moderato*, constitué dans une large mesure par un échange entre les instruments mélodiques et un piano presque percussif qui crée une ponctuation rythmique. On arrive à un *Poco allegro* final guilleret, doté d'une grande force vive, dont la puissance rythmique évoque les langages traditionnels de la patrie du compositeur et même finalement cette œuvre à une conclusion dans un audacieux ut majeur. Ce quatuor ne fut publié qu'après la mort du compositeur par Max Eschig, à Paris, en 1961.

Trio avec piano no 3, H 332

Martinů composa le troisième de ses quatre trios avec piano à New York, entre le 21 avril et le 15 mai 1951, un peu plus d'un an seulement après son Trio avec piano no 2 en ré mineur, H 327. Dans quel ordre les

mouvements furent-ils écrits, on l'ignore, sauf que le premier mouvement fut achevé le 8 mai. Le Trio avec piano no 3 en ut majeur est le plus important des trios avec piano de Martinů et fut publié à l'origine sous le titre "Grand Trio", nom que lui donna apparemment l'éditeur Max Eschig, lorsqu'il publia la pièce à Paris, en 1963. Il s'agit certainement d'une œuvre plus substantielle que le deuxième trio avec piano, avec des proportions presque épiques pour une œuvre de Martinů à cette époque, particulièrement dans le premier mouvement. Martinů traita la symphonie, le quintette avec piano, le quatuor avec piano, le quatuor à cordes et le trio avec piano comme des formes importantes et sérieuses. C'est la raison pour laquelle seules deux de ses quatre œuvres pour violon, violoncelle et piano sont formellement intitulées trios avec piano; les deux autres portent des noms différents, *Cinq Pièces brèves*, H 193 (le premier trio avec piano) et *Bergerettes*, H 275, qui sont des successions de mouvements plus légers.

Le premier mouvement commence en ut majeur et dans une atmosphère sombre; il traverse vite d'autres tonalités, le rythme moteur sous-jacent exprimant un sentiment d'appréhension. L'atmosphère change assez rapidement pour faire place à une section plus lyrique, mais pas moins intense, l'agitation

n'étant pourtant jamais très loin; elle ne s'apaise que dans un passage central plus détendu au caractère sombre avant le retour du matériau initial; le mouvement s'achève avec optimisme sur un calme accord d'ut majeur. L'*Andante* central commence sur une pédale de mi au piano et la tonalité mineure aide à conserver la même intensité que celle ressentie dans le premier mouvement, les schémas rythmiques et les figures lyriques étant partagés par les trois instruments. Une seconde partie plus lente apporte un certain contraste, mais l'atmosphère reste sombre. La musique reprend finalement de l'intensité avant de s'apaiser pour s'achever dans un calme si bémol majeur – le premier et unique moment de repos dans un mouvement d'une stature considérable, écrit à une époque où Martinů travaillait aussi à sa belle Symphonie no 6, H 343. Une énergie motrice pleine d'entrain est également la caractéristique essentielle du mouvement final, qui commence en mi bémol majeur, mais l'atmosphère est plus brillante qu'auparavant. Il n'y a pas de forte identité thématique, mais une section centrale plus lente, préfacée par un passage actif du piano seul, prépare petit à petit le retour de la musique au tempo original. Le mouvement revient au matériau initial pour s'achever positivement en fa majeur.

Cette œuvre fut dédiée à Leopold Mannes, compositeur américain et directeur de la Mannes School of Music de New York où Martinů enseignait lui aussi. Mannes était le membre principal d'un trio avec piano auquel il avait donné son nom et faisait partie d'un groupe d'amis qui passaient leurs vacances à Edgartown sur l'île de Martha's Vineyard, dans le Massachusetts. Martinů s'y était également installé en juillet 1941, trouvant les tensions de New York trop fortes après le désarroi suscité par son départ d'Europe. Le Mannes Trio donna la première exécution du Trio avec piano no 3 à New York, le 25 février 1952.

Duo pour violon et violoncelle no 2, H 371
Parmi les quatre cents œuvres et même davantage de Bohuslav Martinů, outre les sonates et les pièces pour violon ou violoncelle et piano, on compte une douzaine de duos pour diverses combinaisons instrumentales, allant de la Sonate pour flûte et piano, H 306, et la Sonate pour alto et piano, H 355, à la Pièce pour deux violoncelles, H 377. Parmi celles-ci figurent deux duos pour violon et violoncelle. Martinů composa le premier, H 157, à Paris en 1927 pour son grand ami Stanislav Novák, premier violon du Quatuor Novák-Frank et violon solo de l'Orchestre philharmonique tchèque,

et pour le violoncelliste Maurits Frank. Le Duo no 2, H 371, pour la même combinaison instrumentale, figure parmi ses dernières œuvres et fut écrit à Schönenberg, à Pratteln, en Suisse, en quatre jours seulement, entre le 28 juin et le 1 juillet 1958, en réponse à une commande du Dr Ernst Mohr, musicologue bâlois, à l'occasion du cinquantième anniversaire de sa femme, Frau Trauti Mohr-Bally, à qui est dédiée cette œuvre très attrayante. L'*Allegretto* initial, principalement en ré majeur, a de forts échos de figuration rythmique stravinskienne dispersée d'un bout à l'autre du processus moteur caractéristique de la musique de Martinů. Le mouvement lent, dans le mode mineur (mi bémol et ré), est un dialogue merveilleusement lyrique qui, pourtant, laisse peut-être entendre la souffrance physique que le compositeur ressentait déjà à cette époque. Dans le mouvement final, Martinů revient à la tonalité majeure initiale, une musique chargée occupant les deux instruments. On retrouve aussi la référence omniprésente à sa patrie, certains moments évoquant la musique de sa cantate tardive *Otvíráni studánek* (L'Éveil des sources), H 354 de 1955, qui célèbre une charmante cérémonie traditionnelle où des enfants de sa région natale vont retirer les feuilles des ruisseaux à chaque printemps pour marquer la fin de l'hiver.

Martinů écrivit le Duo no 2 tout en travaillant à ses opéras *Ariane*, H 370, et à la seconde version de *Řecké pašije* (La Passion grecque), H 372; il avait retrouvé l'hospitalité bienveillante et secourable du chef d'orchestre suisse Paul Sacher et de sa femme; il souffrait déjà du cancer incurable dont le diagnostic allait être confirmé en novembre 1958 avant de l'emporter au mois d'août de l'année suivante. Pourtant, une si grande part de la musique composée par Martinů au cours de ces derniers mois reste positive et optimiste. Le Duo ne fut pas joué du vivant du compositeur, mais reçut sa première exécution en privé à Bâle, en mars 1962, puis une exécution publique dans la même ville, l'année suivante. Il fut publié à Paris en 1964.

© 2009 Graham Melville-Mason
Traduction: Marie-Stella Pâris

Depuis la fin de ses études à la Royal Academy of Music et à l'Université de Cambridge, le hautboïste **George Caird** mène une carrière indépendante de musicien d'orchestre, dans le domaine de la musique de chambre et en soliste. Il travaille avec plusieurs des principaux orchestres londoniens, notamment avec l'Academy of St Martin in the Fields de 1984 à 1991; il fait également partie de grands ensembles de

musique de chambre, notamment l'Ensemble Albion et le Quatuor avec hautbois Caird, dont il est cofondateur. Il a fait des tournées pour le British Council en Chine, en Extrême-Orient, en Inde, en Égypte, en Tunisie et au Canada, et a joué en concerts et à la radio dans toute l'Europe. Il a été membre du jury au Concours international de hautbois de Munich en 1996 et 2007, président du jury au Concours international de hautbois Barbirolli en 2005 et 2009 et juge pour de nombreux concours et prix. En 1984, George Caird a été nommé professeur de hautbois à la Royal Academy of Music, où il est devenu responsable de la section des bois en 1987 et des études orchestrales en 1991. Depuis septembre 1993, il est directeur du Conservatoire de Birmingham. En juillet 2009, il a accueilli la conférence annuelle de l'International Double Reed Society (Société internationale des anches doubles) à Birmingham. Il a fait des enregistrements pour plusieurs compagnies discographiques, notamment Chandos.

Fondé en 1983, le **Schubert Ensemble** s'est imposé comme l'un des plus grands interprètes de musique de chambre pour piano et cordes. Il donne régulièrement plus de cinquante concerts par an et a joué dans plus de quarante pays différents. Tout en conservant un calendrier de concerts bien

rempli, le Schubert Ensemble s'est forgé une réputation de novateur dans le domaine de la musique nouvelle, de l'éducation et du développement de l'auditoire. Il s'est aussi forgé des relations étroites avec plusieurs grands compositeurs du Royaume-Uni et a une liste impressionnante de plus de quatre-vingt commandes à son actif. Sa démarche qui consiste à mêler l'aspect éducatif et les initiatives dans le domaine de la musique nouvelle a débouché sur la création d'un projet national novateur, Chamber Music 2000. En studio, cet ensemble a enregistré plus de vingt CD salués par la critique: des œuvres de compositeurs allant de

Hummel, Mendelssohn et Brahms à Martin Butler, Judith Weir et John Woolrich. Il s'est produit à la télévision et à la radio dans de nombreux pays et est bien connu des auditeurs britanniques grâce à des émissions régulières sur BBC Radio 3. Le Schubert Ensemble est l'une des rares entreprises musicales dirigées par des artistes qui aient remporté un National Lottery Award, ce qui a contribué à établir trois résidences dans le Sud-Ouest de l'Angleterre. En 1998, la Royal Philharmonic Society a remis au Schubert Ensemble le Best Chamber Ensemble Award en reconnaissance de sa contribution à la vie musicale britannique.

You can now purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

Chandos 24-bit recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

The Schubert Ensemble would like to thank Aleš Březina, Director of the Bohuslav Martinů Institute, Prague for his help in providing access to Martinů's autographs.

Recording producer Jeremy Hayes

Sound engineer Jonathan Cooper

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Potton Hall, Dunwich, Suffolk; 19–21 January 2009

Front cover 'Close-up of fibre optic cable with colourful light rays', photograph by Christopher Stevenson
© Getty Images

Back cover Photograph of the Schubert Ensemble by John Clark

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Associated Music Publishers, Inc. (BMI, New York, NY) (Piano Quartet), Éditions Max Eschig, Paris (other works)

© 2009 Chandos Records Ltd

© 2009 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Printed in the EU

George Caird

Phil Hitchman

MARTINŮ: CHAMBER WORKS – Caird / Schubert Ensemble

CHAN 10551

CHAN 10551

CHANDOS DIGITAL

Martinů

CHAMBER WORKS

- □ Piano Quartet, H 287 [1942]
To Lucien Kirsch-Laporte and E. Bontempo,
B. Ochs, E. Lifschey

23:57

- □ Quartet, H 315 [1947]*
for oboe, violin, cello and piano
À Leopold Mannes

11:55

- □ Duo No. 2, H 371 [1958]
in D major • in D-Dur • en ré majeur
for violin and cello
À Madame Trauti Mohr

11:20

- □ Piano Trio No. 3, H 332 [1951]
in C major • in C-Dur • en ut majeur
À Leopold Mannes

19:48

TT 67:10

George Caird oboe*
Schubert Ensemble
Simon Blendis violin
Douglas Paterson viola
Jane Salmon cello
William Howard piano

© 2009 Chandos Records Ltd © 2009 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

MARTINŮ: CHAMBER WORKS – Caird / Schubert Ensemble

CHAN 10551