

La Ritirata

Hiro Kurosaki, *violin*

Lina Tur Bonet, *violin*

Josetxu Obregón, *violoncello & artistic direction*

Recorded in Madrid (Real Conservatorio Superior de Música), in March 2010 and May 2011

Remastered in 2017

Engineered by Federico Prieto

Produced by Federico Prieto and Josetxu Obregón

Design: Rosa Tendero (rosacasirojo.com)

Photographs (La Ritirata & other images from the Palacio de Arenas de San Pedro): Pablo Pazos

Translations: Mark Wiggins (ENG), Pierre Élie Mamou (FRA), Susanne Lowien (DEU)

© 2017 note 1 music gmbh

LUIGI BOCCHERINI

(1743-1805)

String Trios op. 34

CD I [62:41]

TRIO OP. 34/5 (GIO5) IN C MAJOR

01 Largo	4:50
02 Allegro vivo	5:11
03 Andante lento con variazioni	8:55

TRIO OP. 34/2 (GIO2) IN G MAJOR

04 Allegretto comodo assai	8:01
05 Minuetto - Trio	5:15
06 Adagio	4:25
07 Rondeau. Allegro ma non presto	5:47

TRIO OP. 34/4 (GIO4) IN D MAJOR

08 Allegretto moderato assai	8:17
09 Grave - Allegro - Grave	7:45
10 Tempo di Minuetto	4:09

CD II [59:54]

TRIO OP. 34/3 (GIO3) IN E FLAT MAJOR

01 Allegro vivo ma non presto	7:21
02 Largo non tanto	5:40
03 Minuetto - Trio	4:02
04 Rondeau. Allegretto comodo	5:59

TRIO OP. 34/1 (GIO1) IN F MAJOR

05 Andante lento	6:06
06 Allegro con brio	7:36
07 Minuetto - Trio	6:13

TRIO OP. 34/6 (GIO6) IN E MAJOR

08 Allegro giusto	6:09
09 Larghetto	3:15
10 Minuetto con moto - Trio	3:01
11 Rondeau. Andante un poco lento	4:24

Six
TRIO
pour
deux Violons et Violoncelles

COMPOSÉS

L. Boccherini

L. BOCCHERINI

ŒUVRE 35^e

Prix 9^{fr}.

A PARIS

*Chez Bovy, rue de la Loi, à la Clef d'Or,
Succès de l'ancien Café de 74.*

Naderman

LUIGI BOCCHERINI

String Trios op. 34

I.

In June 1776, the Infante Luis de Borbón, the brother of the Spanish king, Carlos III, entered into an unequal marriage with a young woman from the lower Aragonese nobility. With a further view to forestalling dynastic difficulties, Don Luis was banished from the court in Madrid and, as a result, he came to settle in the town of Arenas de San Pedro, some 120km from the capital.

At the time of these events, Luigi Boccherini had been in the Infante's service for nearly six years, and he was now presented with the dilemma of either taking part in his patron's exile or of remaining in Madrid and losing the ideal earning and working conditions which he was currently enjoying.

The composer decided to stay with the Infante, and there began an enormously fruitful period of almost nine years for him – from the creative perspective as much as for his family and financial situations: his catalogue would increase by more than 80 works, his young family was able to grow up in untroubled surroundings, and his personal wealth would reach levels of some affluence, as attested by his significant share acquisitions

in the Banco de San Carlos. Sadly, 1785 would turn out being a tragic year for the composer: his wife, Clementina Pelliccia died in April, and four months later it was the Infante himself who passed away, requiring Boccherini to move back to the capital amidst much uncertainty.

The large majority of the 80 compositions from these years were cello quintets and string quartets, but they also include a set of six symphonies, possibly his final concerto and the last cello sonata, the *Stabat mater*, the exceptional *Villancico*, as well as Boccherini's only group of string trios of unquestionable authenticity to be written in this period. These six trios, scored for two violins and cello, were registered by the composer as his Op. 34 and are included in that group of works called "opera grande", owing to their scale and consequent selling price.

For the year 1781 there is the following annotation in the Catalogue (as transcribed by the composer's great-grandson, Alfredo Boccherini y Calonje):

OPERA 34. — *Sei tercetti per due violini, e violoncello*
— Opera grande. — Parigi, Boyer, Janet et Cotelte,
Pleyel. — Viena, Artaria. — Boulogne.....

The reference to the publisher Boyer, but not to Naderman, comes down to the fact that the two printers, who were responsible for the first Parisian edition of 1782, numbered as Op. 35, were partners for several

years, until the latter bought the former's backlist. The resulting ambivalence involved can be seen at the foot of the edition's cover page where it reads, "Chez Boyer...", with a handwritten addendum of "Naderman" appearing in the lower right-hand corner.

Two years later, Artaria republished the pieces in Vienna, whilst Pleyel included numbers 2 and 3 in a 1798 Parisian edition along with the Op. 54 set. The inclusion of "Boulogne" refers to the fact that Boccherini sold the trios to this (still-enigmatic) French music-lover. Finally the annotation shows the posthumous edition of Janet et Cotelte, dating from 1824, almost 20 years after Boccherini's death. More recently, in 1926, the publisher Schott brought out these trios in Mainz.

On the manuscript, today kept in the Deutsche Staatsbibliothek in Berlin (and the source used for the present recording), Boccherini annotated this group of six trios as being the third work he had composed in 1781, adding: "composto per S.A.R.^{le} Dⁿⁱ Luigi Infante di Spagna da Luigi Boccherini, virtuosi di camera, e compositore di musica di S.A.R.^{le}". This did not interfere with his intentions when he was later to send these pieces to a prospective patron, the prince and future king, Friedrich Wilhelm II (thus explaining why they are to be found in Berlin).

Such changes of circumstance and the extensive circulation of the Op. 34 trio set, demonstrate their quality and the positive consideration in which they were held in their day, by publishers and patrons alike.

Although Boccherini was first and foremost a composer of chamber music, he never wrote for one instrument on its own. In contrast, he addressed various genres for two up to six instruments, from the sonata (for cello and continuo, or for violin and keyboard) and the duo (stringed instruments, or voice with accompaniment), down to the less numerous sextets, passing by the trios, quartets and quintets, the last group (whether scored for string throughout, for strings and piano, for strings and guitar) being the most numerous (some 150 works), followed by the quartets (around 100 works).

Even so, the string trios also occupy an important position within Boccherini's output, there being seven "opera" comprising six pieces each, and for these there is a full guarantee of authenticity. (Yves Gérard's catalogue includes a further 18 trios and six *Divertimenti*, scored for two violins and cello, which have some connection with Boccherini, albeit as adaptations or transcriptions made by other composers.) Five of these sets are scored for two violins and cello, whilst the other two are for violin, viola, and cello.

Boccherini's approach to composing for the string trio followed, if not systematically, at least a regular path, beginning in 1760 (when he was 17), with his Op. 1 set (6 trios for two violins and cello), and finishing in 1796 (nine years before his death) with his Op. 54, with the same scoring. The *corpus* of string trios reaches a substantial total figure of 42, evidence in itself of significant publishing success. (From the seven trio collections, only the Opp. 1 and 47 sets belong to the "opera piccola" group – pieces of two or three movements, which sold

with a lower price – as opposed to the “opera grande” – three or four movements, at a higher price.)

On this album of Op. 34 trios (“opera grande”), it is possible to perceive not only the pervading atmosphere of tranquillity in which the composer lived whilst in Arenas de San Pedro, with his privileged salary and high status with his patron, but also the maturity which he had attained, the prodigious level of inventiveness which he had put into practice, his unquenchable melodic inspiration, his startling harmonic boldness but, above all, the stylish manner in which Boccherini carried out his art and which still communicates to us an understanding of music.

Jaime Tortella

II.

The passing of the years gradually imposes an inequitable selection process on all musical work, either converting it into commonplace fare for concert halls or consigning it – sometimes in a random manner rather than based on musical criteria – to the cultural oblivion of awaiting the attention of societies yet to come. The unquestionable quality of the majority of Luigi Boccherini’s chamber music has unfortunately fallen into the second of these groups, even if, curiously, some isolated pieces have become part of classical music’s “greatest hits” treadmill, such as the extremely well-known *Minuet*

from the String Quintet in E major, Op. 11 No. 5 or the *Passacalle* from the String Quintettino in C major, Op. 30 No. 6, “La musica notturna di Madrid”.

For that reason, a constant work of rediscovering the music of Boccherini which has been mostly left behind needs to be maintained. For this occasion we have chosen to record the six trios from the Op. 34 set (G101-106 in Yves Gérard’s thematic catalogue), composed in Arenas de San Pedro in 1781. Before we made our recording, only the second of the set had made its way onto CD As is in keeping with much of Luigi Boccherini’s chamber *oeuvre*, this is music of an extraordinary quality: it is no coincidence that he is considered to be one of the originators of the string quartet such as we know it today, and undoubtedly as the greatest exponent of the string quintet involving two cellos, a format which would subsequently fail to attract the attention of any great composer until Schubert.

Historically, the commonest instrumentation for the string trio consists of the violin, viola and cello, the grouping for which Boccherini composed the six trios of Op. 14 in 1772, and a further six in the Op. 47 set, from 1793. However, an earlier string trio grouping consisted of two violins and cello, and it is for this format that the current set of six trios was originally conceived, one which Boccherini also used for other of his string trios (a total of 30 of assured authenticity, besides many others of doubtful attribution). Trios scored in this way can be found in Mozart, Sammartini, Beethoven, Viotti, Borodin and others.

One of the distinctive features of Boccherini’s music is the role which he provides for the cello, which constantly takes the melody over from the first violin, making these trios pieces of great technical difficulty for the cellist because of the need of playing in very high positions in order to match the violin’s register. This does not happen only in isolated fragments, but, with a certain regularity, the cello assumes the voice typical of a first violin, and is then accompanied by the two violins.

Another characteristic worthy of mention here is that, in general terms, the four harmonic voices found in string quartets have to be reduced to three for the trios. This demands that, in the vast majority of string trios of the violin-violoncello variety, the viola is traditionally called upon, in some passages, to play in double-stopping, in order to supply the missing “voice”. In the case of the Boccherini string trios recorded here, the cello is frequently required to supply that voice which is missing. This leads us on, naturally, to the skill which Boccherini must have possessed himself in order to play a melody on one string of his cello whilst also creating a pedal note on an adjacent string. This is something frequently encountered in his sonatas, and which occurs also in these trios, especially in the slow movements.

Finally, concerning our method of interpretation, we have played these pieces on historical instruments using gut strings, doing our utmost to get as close as possible to the original sound. Straightaway, this means we felt that we were in no position to use the modern

edition of 1926, owing to the fact that it passed through the hands of an editor who took too many liberties with his markings. We thus made use of the manuscript from the Deutsche Staatsbibliothek in Berlin, which is legible and in a good condition, and whose writing style coincides with other works composed in Arenas de San Pedro in this same period, which provides us with a further guarantee of being an authentic source through being made by a copyist who will have been very close to Boccherini.

Josetxu Obregón

LUIGI BOCCHERINI

Trios à cordes op. 34

I.

En juin 1776, quand l'infant don Luis de Borbón contracta un mariage morganatique avec une jeune fille de Saragosse appartenant à la basse noblesse, le roi bannit sa de la cour. Don Luis s'installa donc dans la ville de Arenas de San Pedro, à environ vingt-cinq lieues de Madrid.

Boccherini, alors au service de l'infant depuis six ans, se trouva obligé de choisir entre suivre son patron dans l'exil, loin du centre névralgique culturel du pays ou rester à Madrid et perdre les conditions optimales concernant le salaire et l'emploi qui le liaient à son mécène.

Le musicien choisit de suivre l'infant, durant une période qui allait durer neuf ans ou presque et être extrêmement fructueuse, d'un point de vue créatif, familial et économique : le catalogue de ses œuvres augmenta de plus de quatre-vingt pièces, sa famille grandit dans un environnement paisible et son patrimoine atteignit un niveau de véritable opulence, ce que démontrent ses inversions en actions du Banco de San Carlos. Malheureusement, l'année 1785 fut tragique :

Clementina Pelliccia, l'épouse du musicien mourut en avril et l'infant au mois d'août. Boccherini dut réintégrer la capitale, entouré des ombres denses de l'incertitude.

Parmi les quatre-vingt compositions mentionnées, les quintettes à cordes à deux violoncelles et les quatuors à cordes abondent, mais nous trouvons aussi un groupe de six symphonies, peut-être le dernier concerto et la dernière sonate pour violoncelle, le *Stabat mater* et le singulier *Villancico* ainsi que l'unique ensemble de trios à cordes, d'une authenticité incontestable, écrites durant cette période. Cet ensemble est formé de pièces pour deux violons et violoncelle enregistrées par le compositeur sous le nom d'Opus 34 et encadrées dans le groupe d'œuvres qualifiées *opera grande*, pour l'amplitude des dimensions et du prix de vente résultant.

Le titre qui figure dans le catalogue transcrit par l'arrière-petit-fils du compositeur, Alfredo Boccherini y Calonje, correspondant à l'année 1781, est le suivant :

OPERA 34.— *Sei tercetti per due violini, e violoncello*
— Opera grande. — Parigi, Boyer, Janet et Cotelle,
Pleyel. — Viena, Artaria. — Boulogne.....

L'éditeur mentionné est Boyer, non Naderman, car ces deux imprimeurs, responsables de la première édition parisienne de 1782 sous le nom d'Opus 35, étaient associés pendant plusieurs années jusqu'à ce que le second racheta le fonds éditorial au premier. Cette dua-

lité apparaît sur la couverture, en bas de laquelle nous lisons : « Chez Boyer... » et, sur le coin inférieur droit, ajouté à la main : « Naderman ».

Deux ans plus tard, Artaria republia ces pièces à Vienne et Pleyel, en 1798, lui-aussi à Paris, inclut les numéros 2 et 3 dans l'édition de l'Opus 54. La référence à « Boulogne » indique que Boccherini avait vendu les trios à ce mélomane français dont l'identité demeure encore imprécise. Finalement, l'annotation recueille l'édition posthume de Janet et Cotelle de 1824, datant de près de vingt ans après la mort de Boccherini. À l'époque moderne, en 1926, l'imprimeur Schott édita ces trios à Mainz.

Dans le manuscrit conservé à la Deutsche Staatsbibliothek de Berlin, source utilisée pour cet enregistrement, Boccherini annota cet ensemble de six trios comme sa troisième œuvre de 1781, en ajoutant : « composto per S.À.R.^{le} D^o Luigi infant di Spagna da Luigi Boccherini, virtuoso di camera, e compositore di musica di S.À.R.^{le} », ce qui ne l'empêcha pas d'envoyer ensuite ces pièces au prince et futur roi de Prusse sous le nom de Frédéric-Guillaume II, raison pour laquelle elles sont conservées à la Bibliothèque d'État de Berlin.

Ces vicissitudes et l'accueil très favorable de l'ensemble des trios Op. 34 témoignent de leur haute qualité et de la considération dont ils jouissent ; en effet tout indique que les éditeurs et les mécènes du maître de Lucques les apprécièrent grandement et favorisèrent leur divulgation.

Bien que Boccherini composât principalement de la musique de chambre, il n'écrivit jamais d'œuvres pour un seul instrument. Par contre, il aborda des genres divers pour deux, trois, quatre, cinq ou six instruments, allant de la sonate (pour violoncelle et basse, ou pour violon et clavier) et du *duetto* (à cordes, ou pour voix accompagnée) aux sextuors – en nombre peu abondant – en passant par les trios, quatuors et quintettes (pour instruments à archet, pour cordes et piano, ou pour cordes et guitare) ; ces derniers sont les plus nombreux (environ 150), suivis des quatuors (près de 100).

Toutefois, les trios à cordes ont aussi une place importante dans la production boccherinienne : sept opus de six pièces chacun, composés à intervalles de quelques années. De ces sept recueils (les seuls dont on soit absolument sûr de leur authenticité), cinq sont pour deux violons et violoncelle et les deux autres pour violon, alto et violoncelle.

Boccherini aborda le genre du trio à cordes non systématiquement mais avec une certaine régularité : il commença en 1760 (à l'âge de 17 ans), précisément par son Op. 1 (6 trios pour deux violons et violoncelle) et termina en 1796 (neuf ans avant sa mort) par l'Opus 54, avec le même effectif instrumental. En total, son corpus atteint le chiffre important de 42 trios pour cordes, avec un succès éditorial évident.

Dans cet enregistrement qui inclut les trios de l'Opus 34 (*opera grande*), nous pouvons entrevoir non seulement l'atmosphère placide dans laquelle vivait le compositeur à Arenas de San Pedro avec un salaire privilégié et la haute estime de son patron, mais encore la

maturité atteinte, le développement d'une prodigieuse inventivité, l'inspiration mélodique inépuisable, l'audace harmonique surprenante et, surtout, le bon goût avec lequel il déploie son art et nous communique sa conception de la musique.

Jaime Tortella

NOTES

1.- Le *Catalogue* d'Yves Gérard inclut aussi 18 trios et 6 *Divertimenti*, pour deux violons et violoncelle qui ont un certain lien avec Boccherini : il s'agit d'adaptations ou de transcriptions réalisées par d'autres compositeurs.

2.- Des sept recueils de trios, seuls l'Opus 1 et l'Opus 47 appartiennent au groupe que le compositeur dénomma *opera piccola* (pièces en deux ou trois mouvements, vendues à petit prix) face au groupe *opera grande* (trois ou quatre mouvements, d'un prix supérieur).

II.

Le fil des ans impose graduellement une sélection injuste pour toute œuvre musicale, soit en l'intégrant dans le répertoire habituel des salles de concert, soit en la reléguant à l'oubli culturel des sociétés à venir, parfois d'une façon aléatoire négligeant les critères musicaux. Malgré sa qualité incontestable, la musique de chambre de Luigi Boccherini, dans sa grande majorité, est malheureusement tombée dans ce second groupe.

Mais, curieusement, certaines pièces isolées sont devenues des « grands succès » de la musique classique, par exemple, le plus que célèbre *Minueto* d'*Quintette à cordes en mi majeur*, Op. 11 n° 5, ou la *Pasacalle* du *Quintettino à cordes en do majeur*, Op. 30 n° 6, *La musica notturna di Madrid*.

Il est donc nécessaire de conserver une impulsion incessante pour redécouvrir sa musique la plus oubliée. En l'occurrence, nous abordons les 6 trios de l'Op. 34 (G. 101-106 du catalogue thématique d'Yves Gérard) composés à Arenas de San Pedro en 1781 ; jusqu'à la date de notre enregistrement, seul le second trio de cette série a été publié en CD. La musique est d'une qualité extraordinaire, ce qui est habituel pour la plupart de la musique de chambre de Luigi Boccherini : ce n'est pas par hasard qu'on le considère comme l'un des créateurs du quatuor à cordes tel que nous le connaissons aujourd'hui, et certainement le principal promoteur de la formation du quintette à deux violoncelles, qui n'allait séduire aucun grand compositeur avant Schubert.

C'est pour la formation du trio à cordes la plus fréquente au long de l'histoire de la musique – violon, alto et violoncelle – que Boccherini composa en 1772 les six trios Op. 14 et, en 1793, une autre série de six trios, l'Op. 47. Mais il existait une instrumentation préalable – deux violons et un violoncelle – que nous abordons ici et pour laquelle Boccherini conçut le reste de ses trios à cordes : 30 au total, dont l'authenticité est confirmée et de nombreux autres d'une attribution douteuse. Nous trouvons aussi ce type de trio chez Mozart, Sammartini, Beethoven, Viotti, Borodine entre autres.

L'une des caractéristiques distinguant Boccherini concerne le rôle confié à la partie de violoncelle, qui emprunte constamment la mélodie jouée par le violon. Ces trios se convertissent ainsi en pièces d'une grande difficulté technique pour le violoncelliste qui doit recourir à des positions très aigües pour être dans le même registre du violon. Et non seulement dans des fragments isolés, mais avec une certaine régularité, le violoncelle, prend la voix qui serait celle, habituelle, d'un premier violon, tandis que l'accompagnent les deux violons du trio.

Nous pouvons aussi souligner une autre caractéristique concernant l'harmonie dont les quatre voix que nous trouvons généralement dans les quatuors à cordes doivent être jouées par les trois instruments d'un trio. Ce qui exige que, dans la grande majorité des trios à cordes pour violon, alto et violoncelle, l'alto doit traditionnellement, dans certains passages, jouer en doubles cordes pour suppléer la voix de l'instrument « manquant ». Mais dans le cas des trios de Boccherini enregistrés ici, c'est souvent le violoncelle qui doit substituer la quatrième voix. Cela nous renvoie sans aucun doute à l'habileté que devait avoir Boccherini pour jouer une mélodie sur une corde tout en maintenant une pédale sur la corde adjacente, comme souvent dans ses sonates et aussi dans ces trios, particulièrement dans les mouvements lents.

Finalement, en ce qui concerne l'interprétation, nous avons utilisé des instruments historiques montés avec des cordes en boyau, en ayant pris à tâche de nous approcher le plus possible de l'original. Nous avons

donc immédiatement écarté l'édition moderne de 1926, car l'éditeur avait pris trop de libertés avec les indications, et choisi le manuscrit de la Deutsche Staatsbibliothek de Berlin. Lisible, en bon état et avec une écriture coïncidant avec d'autres œuvres composées à Arenas de San Pedro à la même époque, ce document offre la garantie supplémentaire d'avoir été réalisé par un copiste très proche de Boccherini.

Josetxu Obregón

LUIGI BOCCHERINI

Tríos de cuerda op. 34

I.

En junio de 1776, el Infante don Luis de Borbón contraía matrimonio desigual con una joven zaragozana de la baja nobleza y el rey imponía a su familia un destierro fuera del ámbito territorial de la Corte. Como consecuencia, don Luis se instalaría a vivir en la villa de Arenas de San Pedro, a unas veinticinco leguas de Madrid.

Todo esto ocurría cuando Boccherini llevaba ya seis años al servicio del Infante, planteándole la disyuntiva de unirse al destierro de su patrón, lejos del centro neurálgico cultural del país, o quedarse en Madrid y perder las óptimas condiciones salariales y laborales que disfrutaba con su mecenas.

El músico optó por seguir al Infante, iniciando un periodo de casi nueve años que habrían de resultar enormemente fructíferos, tanto desde el punto de vista creativo como familiar y económico: el catálogo de sus obras se iba a incrementar en más de ochenta piezas, su familia iba a crecer en un entorno sin sobresaltos, y su patrimonio alcanzaría cotas de verdadera opulencia, como lo demuestran sus inversiones en acciones del

Banco de San Carlos. Por desgracia, el año 1785 iba a ser trágico, ya que en abril moriría su esposa, Clementina Pelliccia, y en agosto fallecería el infante, debiendo reintegrarse a la capital, envuelto en densas sombras de incertidumbre.

Entre las mencionadas ochenta composiciones, abundan los quintetos de cuerda con dos violonchelos y los cuartetos de cuerda, pero no falta un grupo de seis sinfonías, quizá el último concierto y la última sonata para violonchelo, el *Stabat mater* y el singular *Villancico*, así como el único conjunto de tríos de cuerda, de autenticidad incuestionable, escritos en ese periodo. Son seis piezas para dos violines y violonchelo, registradas por el propio compositor como Opus 34 y encuadradas en el grupo de obras calificadas de «opera grande», por sus amplias dimensiones y el consiguiente precio de venta.

La anotación que figura en el Catálogo transcrito por el biznieto del compositor, Alfredo Boccherini y Calonje, correspondiente al año 1781, es la siguiente:

OPERA 34.— *Sei tercetti per due violini, e violoncello*
— Opera grande. — Parigi, Boyer, Janet et Cotelte,
Pleyel. — Viena, Artaria. — Boulogne.....

La mención al editor Boyer, y no a Naderman, se debe al hecho de que ambos impresores, responsables de la primera edición parisina de 1782, como Opus 35, estuvieron asociados varios años, hasta que el último le

compró el fondo editorial al primero. Esta dualidad puede verse en la portada de la edición, en cuyo pie se lee: «Chez Boyer...», y en la esquina inferior derecha, añadido a mano, «Naderman».

Dos años después, Artaria publicó de nuevo estas piezas en Viena y, por su parte, Pleyel, en 1798, también en París, incluyó los números 2 y 3 en la edición de la Opus 54. La referencia a «Boulogne» indica que Boccherini vendió los tríos a este melómano francés, cuya personalidad permanece todavía en la bruma. Por último, la anotación recoge la edición póstuma de Janet y Cotelte, de 1824, casi veinte años después de morir Boccherini. Modernamente, en 1926, el impresor Schott editó estos tríos en Mainz.

En el manuscrito que se conserva en la Deutsche Staatsbibliothek de Berlín, fuente utilizada para el presente registro, Boccherini anotó este conjunto de seis tríos como su tercera obra de 1781, añadiendo: «composto per S.A.R.^{te} D^o Luigi Infante di Spagna da Luigi Boccherini, virtuoso di camera, e compositore di musica di S.A.R.^{te}», lo que no le impidió enviar posteriormente estas piezas al príncipe y luego rey Federico Guillermo II, lo que explica que se encuentren en la Biblioteca del Estado de Berlín.

Estas vicisitudes y la extensa circulación del conjunto de Tríos Op. 34 muestran la alta calidad y consideración que tuvieron en su momento, ya que todo indica que los editores y los mecenas del maestro de Lucca las apreciaron, divulgaron y disfrutaron ampliamente.

Aunque Boccherini compuso primordialmente música de cámara, nunca escribió para un solo instrumento. En cambio, abordó diversos géneros para dos, tres, cuatro, cinco o seis instrumentos, desde la sonata (para violonchelo y bajo, o para violín y tecla) y el dueto (de cuerda, o voz con acompañamiento), hasta los no muy abundantes sextetos, pasando por los tríos, cuartetos y quintetos, siendo estos últimos (instrumentados para cuerda con arco, para cuerda y piano, o para cuerda y guitarra) los más numerosos (unas 150 piezas), seguidos de los cuartetos (cerca de 100 obras).

No obstante, los tríos de cuerda también desempeñan un papel importante dentro de la producción boccheriniana, habiendo dado a la luz siete «opus» de seis piezas cada uno, con intervalos de algunos años entre ellos. De estas siete colecciones (las únicas de las que tenemos plena garantía de autenticidad), cinco son para dos violines y violonchelo y las otras dos, para violín, viola y violonchelo.

Boccherini abordó el género del trío de cuerda de forma, si no sistemática, sí con cierta regularidad, empezando en 1760 (con 17 años), precisamente con su Op. 1 (6 tríos para dos violines y violonchelo), y terminando en 1796 (nueve años antes de su muerte), con su Op. 54, con la misma combinación instrumental. En total, su *corpus* alcanza la importante cifra de 42 tríos para cuerda, con un evidente éxito editorial.

En este álbum, que incluye los tríos de la Op. 34 (*opera grande*), podemos vislumbrar, no sólo el ambiente de plácida calma que vive el compositor en Arenas de San Pedro, con un salario privilegiado y una alta consi-

deración por parte de su patrón, sino también la madurez que ha alcanzado, la prodigiosa inventiva que desarrolla, la inagotable inspiración melódica, el sorprendente atrevimiento armónico y, sobre todo, el buen gusto con el que Boccherini desarrolla su arte y nos comunica su concepción de la música.

Jaime Tortella

NOTAS

- 1.- El *Catálogo* de Yves Gérard incluye otros 18 tríos y 6 *Divertimenti*, para dos violines y violonchelo, que tienen algún vínculo con Boccherini, aunque son sólo adaptaciones o transcripciones realizadas por otros compositores.
- 2.- De las siete colecciones de tríos, solamente dos, el Op. 1 y el Op. 47, pertenecen al grupo que el compositor calificaba de *opera piccola* (piezas de dos o tres movimientos, que vendía a menor precio), frente al grupo de *opera grande* (tres o cuatro movimientos y precio superior).

II.

El paso de los años impone paulatinamente una injusta selección de toda obra musical, bien para convertirla en repertorio habitual de las salas de conciertos, bien para relegarla al olvido cultural de sociedades venideras, en ocasiones de una manera más aleatoria que atendiendo a criterios musicales. La incuestionable calidad de la obra de música de cámara de Luigi Boccherini, en

su gran mayoría, ha caído desgraciadamente en este segundo grupo, si bien curiosamente algunas piezas aisladas se han llegado a convertir en parte de los «grandes éxitos» de la música clásica, como puede ser el archiconocido *Minueto* del *Quinteto de cuerda en mi mayor*, op. 11 n.º 5, o el *Pasacalle* del *Quintettino de cuerda en do mayor*, op. 30 n.º 6, *La música nocturna di Madrid*.

Por ese motivo se hace necesario mantener un impulso incesante por redescubrir su música más olvidada. En esta ocasión abordamos los seis tríos del op. 34 (G. 101-106 del catálogo temático de Yves Gérard) compuestos en Arenas de San Pedro en 1781, de los cuales hasta la fecha de nuestra grabación sólo se había registrado en CD el segundo de la serie. Música de extraordinaria calidad, como suele ser habitual en mucha de la música de cámara de Luigi Boccherini: no es casualidad que se lo considere como uno de los creadores del cuarteto de cuerda tal y como lo conocemos hoy en día, y sin duda el máximo impulsor de la formación de quinteto con dos violonchelos, que no volvería a cautivar la atención de ningún gran compositor hasta Schubert.

La formación más común de trío de cuerda a lo largo de la historia de la música cuenta con violín, viola y violonchelo, instrumentación para la que Boccherini compuso los seis tríos del op. 14, de 1772, y los otros seis del op. 47, de 1793. Sin embargo, la formación más temprana de trío de cuerdas constaba de dos violines y violonchelo, y precisamente las obras que abordamos están originalmente concebidas también para esa plantilla, a la que Boccherini dedicó el resto de sus tríos de cuerda que, en total, alcanzan los 30 de los que puede

asegurarse la autenticidad, además de otros muchos de atribución dudosa. Encontramos también tríos de esta formación en Mozart, Sammartini, Beethoven, Viotti, Borodin y otros.

Una de las características diferenciales de Boccherini es el papel que ofrece a la parte de violonchelo, que constantemente toma la melodía de manos del violín primero, convirtiendo estos tríos en piezas de una gran dificultad técnica para el violonchelista por la necesidad de ejecutar en posiciones muy agudas para estar en el mismo registro del violín. Esto no ocurre tan sólo en fragmentos aislados, sino que con una cierta regularidad el violonchelo toma la voz que sería habitual de un primer violín, siendo acompañado por ambos violines.

Otra característica que podemos resaltar es que, en general, en los tríos las cuatro voces de la armonía que encontramos en cuartetos de cuerda han de reducirse a tres. Esto exige que, en una gran mayoría de los tríos de cuerda formados por violín, viola y violonchelo, tradicionalmente la viola esté obligada, en algunos pasajes, a tocar dobles cuerdas para suplir la voz que falta. Pues bien, en el caso de los tríos de Boccherini que nos ocupan, es con frecuencia el violonchelo el encargado de sustituir esa voz. Esto nos remite, sin duda, a la habilidad que debía haber tenido Boccherini para tocar una melodía en una cuerda mientras mantenía un pedal en la cuerda adyacente, pues es algo que encontramos con frecuencia en sus sonatas, y que se plasma también en estos tríos, especialmente en los movimientos lentos.

Finalmente, sobre nuestra interpretación en particular, debemos decir que la hicimos con instrumentos

históricos utilizando cuerdas de tripa, haciendo un esfuerzo por acercarnos lo más posible al original. Para ello tuvimos que descartar de inmediato la edición moderna de 1926, debido a que ha pasado por las manos de un editor que se tomó demasiadas libertades en sus indicaciones, razón por la cual utilizamos para el presente registro el manuscrito de la Deutsche Staatsbibliothek de Berlín, legible y en buen estado, que coincide en escritura con otras obras compuestas en Arenas de San Pedro en esa misma época, lo cual nos da aún mayor garantía de ser una fuente de un copista muy próximo a Boccherini.

Josetxu Obregón

LUIGI BOCCHERINI

Streichtrios op. 34

I.

Im Juni 1776 ging der Infant Luis de Borbón, ein Bruder des spanischen Königs Carlos III., eine nicht standesgemäße Ehe mit einer jungen Frau aus dem niedrigen aragonesischen Adel ein. Mit der Absicht, dynastische Schwierigkeiten zu verhindern, wurde Don Luis vom Hof in Madrid verbannt und siedelte sich in der Folge in Arenas de San Pedro an, einer Stadt in etwa 120 Kilometer Entfernung von der Hauptstadt.

Zum Zeitpunkt dieser Ereignisse befand sich Luigi Boccherini seit fast sechs Jahren im Dienst des Infanten, und er stand vor dem Dilemma, Partei ergreifen zu müssen, um entweder mit seinem Dienstherrn in Exil zu gehen oder aber in Madrid zu bleiben, wo er seine momentanen idealen Verdienst- und Arbeitsmöglichkeiten hätte aufgeben müssen.

Der Komponist beschloss, bei Don Luis zu bleiben, und für ihn begann eine enorm fruchtbare Zeit von fast neun Jahren, was sowohl seine kreative Perspektive als auch seine familiären und finanziellen Umstände betraf. Sein Werkkatalog wuchs um über 80 Opera, seine junge Familie konnte sich in einem sorgenfreien

Umfeld weiterentwickeln und sein persönlicher Besitz erreichte das Niveau eines gewissen Wohlstands, was aus den nicht unerheblichen Anteilen hervorgeht, die er an der Banco de San Carlos erwarb. Das Jahr 1785 sollte für den Komponisten jedoch leider tragisch werden. Seine Frau Clementina Pelliccia starb im April, und vier Monate später war auch der Infant selbst tot, sodass Boccherini sich gezwungen sah, wieder in die Hauptstadt mit für ihn ungewissen Lebensumständen zurückzukehren.

Die große Mehrheit der 80 Kompositionen aus diesen Jahren sind Cello-Quintette und Streichquartette, aber sie umfassen auch eine Serie von sechs Sinfonien, wahrscheinlich sein letztes Konzert und die letzte Cellosonate. Außerdem entstand in dieser Zeit Boccherinis *Stabat mater* sowie der außergewöhnliche *Villancico*, und auch die einzige Serie von Streichtrios, deren Urheberschaft völlig zweifelsfrei feststeht, wurde in Arenas de San Pedro geschrieben. Diese sechs Trios in der Besetzung für zwei Violinen und Violoncello nahm der Komponist als op. 34 in sein Werkverzeichnis auf. Sie gehören zu einer Werkgruppe mit dem Titel »opera grande«, in Bezug auf ihren Umfang und folglich ihren Verkaufspreis.

Für das Jahr 1781 findet sich folgende Anmerkung im Katalog (nach der Transkription des Urenkels des Komponisten, Alfredo Boccherini y Calonje):

OPERA 34. — *Sei tercetti per due violini, e violoncello*
— Opera grande. — Paris, Boyer, Janet et Cotelte,
Pleyel. — Viena, Artaria. — Boulogne.....

Der Bezug auf den Verleger Charles-Georges Boyer ohne Erwähnung von Jean-Henri Naderman beruht darauf, dass diese beiden Drucker, die für die Pariser Erstausgabe aus dem Jahr 1782 mit der Opusnummer 35 verantwortlich waren, mehrere Jahre Geschäftspartner waren, ehe letzterer den Katalog des ersteren aufkaufte. Die daraus resultierende Uneindeutigkeit findet ihren Niederschlag am Fuß der Titelseite dieser Ausgabe. Dort steht: »Chez Boyer...« mit dem handschriftlichen Addendum »Naderman« in der rechten unteren Ecke.

Zwei Jahre darauf wurden die Trios bei Artaria in Wien wiederveröffentlicht, während Nr. 2 und Nr. 3 von Pleyel in die Pariser Ausgabe der Streichtrioserie op. 54 mit aufgenommen wurden. Die Nennung des Namens »Boulogne« bezieht sich darauf, dass Boccherini die Trios an diesen (bisher mysteriösen) französischen Musikliebhaber verkaufte. Die Anmerkung »Janet et Cotelte« beruht auf der posthumen Edition von 1824, fast 20 Jahre nach Boccherinis Tod. In der jüngeren Vergangenheit wurden die Trios im Jahr 1926 bei Schott in Mainz herausgegeben.

In dem Manuskript, das heute in der Deutschen Staatsbibliothek in Berlin aufbewahrt wird (und das als Quelle für die vorliegende Aufnahme diente), vermerkte Boccherini diese Reihe von sechs Streichtrios als drittes Werk aus dem Jahr 1781. Er fügte hinzu: »composto per S.A.R. ^{ke} Dⁿ Luigi Infante di Spagna da Luigi Boccherini,

virtuosi di camera, e compositore di musica di S.A.R.^{ke}« [Komponiert für Seine Königliche Hoheit Don Luis, Infant von Spanien, von Luigi Boccherini, Kammervirtuose und Komponist Seiner Königlichen Hoheit]. Dies störte seine späteren Intentionen nicht, als er diese Werke an einen potentiellen Dienstherrn sandte, den Prinzen und späteren König Friedrich Wilhelm II. Das erklärt auch, wie sie nach Berlin in die Deutsche Staatsbibliothek geraten sind.

Diese wechselhaften Umstände und die weite Verbreitung der Trios op. 34 spricht für ihre Qualität und das allgemeine Ansehen, das sie zu ihrer Zeit sowohl bei Verlegern als auch bei Mäzenen genossen.

Obwohl Boccherini in erster Linie Kammermusikkomponist war, schrieb er niemals für ein solistisches Instrument. Ganz im Gegenteil, er verfasste Werke in unterschiedlichen Gattungen für zwei bis sechs Instrumente. Das reicht von Sonaten (für Cello und Continuo oder für Violine und Tasteninstrument), über Duos (Streichinstrumente, Vokalstimme mit Begleitung), bis hin zu den selteneren Sextetten. Außerdem gibt es Trios, Quartette und Quintette, wobei die letzte Gruppe (in reinen Streicherbesetzungen oder für Streicher und Klavier oder für Streicher und Gitarre komponiert) mit ca. 150 Werken die umfangreichste Gruppe ist, gefolgt von den Quartetten (ca. 100 Werke). Doch auch die Streichtrios nehmen in Boccherinis Schaffen einen bedeutenden Platz ein. Es gibt sieben

Opera aus jeweils sechs Trios, deren Authentizität als vollkommen sicher betrachtet werden darf. (Yves Gérard's Katalog umfasst weitere 18 Trios und sechs *Divertimenti* für zwei Violinen und Violoncello, die zwar mit Boccherini in Verbindung stehen, allerdings in Form von Bearbeitungen und Transkriptionen durch andere Komponisten). Fünf dieser Trioserien sind für eine Besetzung mit zwei Violinen und Violoncello geschrieben; die beiden anderen für Violine, Viola und Violoncello.

Boccherinis Vorgehensweise beim Komponieren für Streichtrio war zwar nicht streng systematisch, folgte aber dennoch einem regelmäßigen Pfad. Dieser begann im Jahr 1760 (als der Komponist 17 Jahre alt war) mit der Serie op. 1 (sechs Trios für zwei Violinen und Violoncello) und endete 1796 neun Jahre vor seinem Tod mit seinem op. 54 für die gleiche Besetzung. Sein gesamtes Streichtrioschaffen umfasst die beachtliche Menge von 42 Werken – schon allein diese Zahl belegt den eindeutigen verlegerischen Erfolg. (Von den sieben Streichtrioserien gehören lediglich op. 1 und op. 47 zur Gruppe der »opera piccola« – Werke mit zwei oder drei Sätzen, die zu einem geringeren Preis verkauft wurden, im Gegensatz zu den »opera grande« mit drei oder vier Sätzen, die teurer waren.)

Auf dieser Einspielung mit den Trios op. 34 (»opera grande«) kann man die allgegenwärtige Atmosphäre der Ruhe wahrnehmen, die das Leben den Komponisten in seiner Zeit in Arenas de San Pedro prägte. Dort erhielt er eine außergewöhnlich gute Bezahlung und stand bei seinem Dienstherrn in hohem Ansehen.

Außerdem hört man die Reife, die er erlangt hatte, seinen erstaunlichen Erfindungsreichtum, den er in Werke umsetzen konnte, seine unerschöpfliche melodische Fantasie, seine erstaunliche harmonische Kühnheit... Aber besonders eindrücklich ist die stilvolle Art, in der Boccherini seine Kunst ausübte und die noch heute sein Musikverständnis begreiflich macht.

Jaime Tortella

II.

Im Verlauf der Zeit findet ein ungerechter Auswahlprozess statt, der jedes Musikwerk betrifft: Entweder entwickelt es sich zum Allgemeingut in den Konzertsälen oder es wird – auf eine häufig eher zufällige Weise, die nichts mit musikalischen Kriterien zu tun hat – zum kulturellen Vergessen verdammt, um darauf zu warten, von späteren Gesellschaften wiederentdeckt zu werden. Trotz ihrer unbestreitbaren Qualität fällt die Mehrheit der Kammermusikwerke Boccherinis in die zweite Kategorie, obwohl vereinzelte Werke in die Tretmühle der »Greatest Hits« der Klassik aufgenommen wurden. Als Beispiele hierfür seien das extrem bekannte *Minuet* aus dem Streichquintett in E-Dur op. 11 Nr. 5 oder die *Passacalle* aus dem Quintettino für Streicher in C-Dur op. 30 Nr. 6, »La musica notturna di Madrid« genannt.

Aus diesem Grund ist es nötig, sich auch weiterhin mit der Wiederentdeckung der Musik Boccherinis zu

beschäftigen, die größtenteils in Vergessenheit geraten ist. Für die vorliegende CD haben wir die sechs Trios aus der Serie op. 34 eingespielt (G101-106 in Yves Gérard's thematischem Katalog), die 1781 in Arenas de San Pedro komponiert wurden. Vor unserer Aufnahme lag lediglich das zweite Trio dieser Reihe auf CD vor. Wie der überwiegende Teil der Kammermusik Boccherinis zeichnen sich auch diese Werke durch überragende Qualität aus. Es ist kein Zufall, dass Boccherini als einer der Begründer des Streichquartetts in seiner heute bekannten Form gilt. Er ist unzweifelhaft der bedeutendste Vertreter der Gattung des Streichquartetts mit zwei Celli, mit dem sich vor Schubert kein weiterer großer Komponist mehr beschäftigen sollte.

Historisch besteht die gebräuchlichste Streichtrio-Besetzung aus Violine, Viola und Violoncello. Für diese Instrumente schrieb Boccherini 1772 seine sechs Trios op. 14 und weitere sechs Trios op. 47 im Jahr 1793. Eine frühere Streichtrio-Besetzung bestand jedoch aus zwei Violinen und Violoncello, und für diese Instrumente ist auch die vorliegende Reihe gedacht. Boccherini verwendete diese Besetzung in anderen Streichtrios ebenfalls (insgesamt 30 stammen mit Sicherheit aus seiner Feder, und es gibt zahlreiche weitere mit zweifelhafter Zuschreibung). Auch Mozart, Sammartini, Beethoven, Viotti und Borodin verwendeten diese Instrumentenkombination.

Eine unverkennbare Besonderheit der Musik Boccherinis liegt in der Rolle, die er dem Violoncello gibt. Es übernimmt regelmäßig die Melodie, die sonst in der ersten Violine liegt, wodurch diese Trios technisch

für den Cellisten sehr anspruchsvoll sind. Er muss ständig in sehr hohen Lagen spielen, damit seine Linie der Tonhöhe der Violine entspricht. Dies findet nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewissen Regelmäßigkeit statt. Das Violoncello übernimmt die Linienführung, die für eine erste Geigenstimme typisch ist und wird von den beiden Violinen begleitet.

Ein weiteres erwähnenswertes Charakteristikum ist die Tatsache, dass die vier harmonischen Stimmen, die allgemein in Streichquartetten vorkommen, auf die Dreistimmigkeit der Triobesetzung reduziert werden müssen. Das führt dazu, dass in der großen Mehrzahl der Streichtrios für Violine, Viola und Violoncello die Viola oft in Doppelgriffen spielen muss, um die fehlende Stimme zu ersetzen. Im Fall der hier eingespielten Boccherini-Trios obliegt jedoch dem Cello häufig die Aufgabe, diese fehlende Stimme zu übernehmen. Das lässt selbstverständlich darauf schließen, welches große Können Boccherini selbst besessen haben muss, dass er auf der einen Saite seines Cellos eine Melodie und gleichzeitig auf einer benachbarten Saite einen Halteton spielen konnte. Diese Spieltechnik findet man auch in seinen Sonaten häufig, und auch in den vorliegenden Trios wird sie, insbesondere in den langsamen Sätzen, häufig angewendet.

Was schließlich unsere Interpretationsmethode betrifft, so haben wir diese Trios auf historischen Instrumenten mit Darmsaiten gespielt und dabei unser Bestes gegeben, um dem Original so nahe wie möglich zu kommen. Das bedeutet in erster Linie, dass wir nicht die moderne Notenausgabe aus dem Jahr 1926

verwenden konnten, was auf der Tatsache beruht, dass sie von einem Herausgeber ediert wurde, der sich mit seinen Bezeichnungen zu viele Freiheiten herausgenommen hat. Aus diesem Grund haben wir das Manuskript aus der Deutschen Staatsbibliothek in Berlin benutzt, das lesbar und in sehr gutem Zustand ist. Der Schreibstil dieser Handschrift stimmt mit anderen Werken überein, die zur gleichen Zeit in Arenas de San Pedro entstanden sind. Dies stellt eine weitere Garantie dafür dar, dass die Quelle authentisch ist und von einem Kopisten hergestellt wurde, der vermutlich sehr eng mit Boccherini zusammengearbeitet hat.

Josetxu Obregón

GLOSSA
produced by
Carlos Céster in San Lorenzo de El Escorial, Spain

for
NOTE 1 MUSIC GMBH
Carl-Benz-Straße, 1
69115 Heidelberg
Germany
info@note1-music.com / note1-music.com

glossamusic.com