

A romantic scene of a couple walking away in a city at sunset. The image is bathed in a warm, golden light from the setting sun, which is visible as a bright, hazy glow in the upper center. The couple, seen from behind, is walking on a wide, paved path that leads towards a large, arched stone gateway. To the left, a series of ornate street lamps line the path, their light glowing softly. The background shows the silhouettes of buildings and more street lamps, creating a sense of depth and atmosphere. The overall mood is intimate and nostalgic.

CHANDOS

Dvořák

Piano Quintet in A major

Piano Quartet in E flat major

Schubert Ensemble

© Royal Academy of Music / Lebrecht Music & Arts Photo Library

Antonín Dvořák, Karlsruhe, 1890

Antonín Dvořák (1841 – 1904)

Quartet No. 2, Op. 87 (B 162) (1889) 34:32
in E flat major • in Es-Dur • en mi bémol majeur
for Piano, Violin, Viola, and Cello

1	I Allegro con fuoco – Poco sostenuto e tranquillo – Tempo I	8:35
2	II Lento	9:07
3	III Allegro moderato, grazioso – Un pochettino più mosso – Tempo I	7:27
4	IV Finale. Allegro ma non troppo	9:14

Quintet No. 2, Op. 81 (B 155) (1887)* 39:43
in A major • in A-Dur • en la majeur
for Piano, Two Violins, Viola, and Cello
Dedicated to Dr Bohdan Neureutтер

5	Allegro, ma non tanto	13:53
6	Dumka. Andante con moto – Un pochettino più mosso –
Tempo I – Vivace (quasi l'istesso tempo) – Tempo I –
Un pochettino più mosso – Meno mosso. Tempo I	13:27
7	Scherzo (Furiant). Molto vivace – Poco tranquillo – Tempo I	4:36
8	Finale. Allegro	7:46

9

Songs My Mother Taught Me

2:03

(Když mne stará matka)

No. 4 from *Gypsy Songs* (Cigánské melodie), Op. 55 (B 104) (1880)

Arranged for Piano Quartet by the Schubert Ensemble

Andante con moto

TT 76:55

Schubert Ensemble

Simon Blendis violin

Alexandra Wood violin*

Douglas Paterson viola

Jane Salmon cello

William Howard piano

**Dvořák: Piano Quintet No. 2 / Piano Quartet No. 2 /
Songs My Mother Taught Me**

Piano Quintet No. 2 in A, Op. 81 (B 155)
Of all nineteenth-century piano quintets, two in particular have become firm favourites with concert goers and performers alike: Schumann's Quintet in E flat major, Op. 44 of 1842 and the Piano Quintet in A major, Op. 81 (B 155) by Antonín Dvořák (1841 – 1904).

Dvořák wrote two works for piano and string quartet, both in A major. The first quintet came in August 1872 but was destroyed by the composer. In 1887, he resuscitated it, with considerable cuts, from a copy kept by Ludevít Procházka, the organiser of the first performance, which had taken place on 22 November 1872. Dvořák had written the Quintet for the 'occasional parties' which Procházka organised in the fashionable salons of Heitzmann and Schlögl in Prague. It was published, eventually, with the opus number 5, but Burghauser's catalogue number of 28 is more accurate in placing its chronological position. In the same year that he revised the Quintet, 1887, Dvořák wrote his second work for this

instrumental combination, between 18 August and 3 October. This would become one of his most frequently played chamber works, overtaken in popularity only by the String Quartet in F major, Op. 96 (B 179) of 1893.

1887 was a busy year of composition for Dvořák, a year when he was in productive mood and good spirits. He completed the orchestral version of the second set of *Slovanské tance* (Slavonic Dances), Op. 72 (B 147), the Terzetto, Op. 74 (B 148) and *Drobnosti* (Miniatures), Op. 75a (B 149) for two violins and viola, the *Romantické kusy* (Romantic Pieces), Op. 75 (B 150), the third version of the opera *Král a uhlíř* (King and Charcoal Burner), Op. 14 (B 151), the string quartet version of twelve of the eighteen early *Cypřiše* (Cypresses) songs (B 152), the Mass in D major, Op. 86 (B 153), and Psalm 149, Op. 79 (B 154), as well as some piano pieces (B 156) and commencing on the *Čtyři písně* (Four Songs), Op. 82 (B 157) and the opera *Jakobín*, Op. 84 (B 159). At the same time, he was under pressure for more

compositions from his publisher, Simrock, in Berlin, who was finding Dvořák a very saleable composer. Despite all his other work, he tried to satisfy Simrock's demands, as he wrote to his friend Alois Göbl at Sychrov on 17 August 1887:

I'm doing nothing new now, only improving several old works a little and sending them to Simrock.

Having reworked his earlier Piano Quintet, however, Dvořák was not fully satisfied with it and so set about writing a completely new work in the same key.

His personal contentment at the time was enhanced by his being able to spend long periods at his country house at Vysoká, some fifty kilometres south-west from Prague, where he was always at his happiest. It was here that he wrote the new Piano Quintet, in a style which displayed his national feelings – feelings based upon his people, their character and cultural heritage, rather than the political nationalism of Smetana. As the late British Dvořák scholar John Clapham said of this work:

[It] probably epitomises more completely the genuine Dvořák style in most of its facets than any other

work of his. Laughter and tears, sorrow and gaiety, are found side by side, as well as many moods that lie between these two extremes. All are presented with consummate mastery, they are decked in a wide range of instrumental colouring and through the whole sweeps the life-blood of vital rhythm.

The first movement provides contrasts typical of the rest of the work, both in harmony and instrumental colouring. From the opening theme, on the cello, moving quickly from A major to A minor, and the second theme, presented by the viola, the work progresses, through the means of sonata form, with the masterly instrumental and musical interplay so typical of Dvořák at his best. The following movement is a fine example of the *dumka*, a word of Slav origin, first used in music in Poland and Ukraine, which Dvořák made his own as a form of dance which alternates slow sections with fast ones, the sadly reflective with the lively extrovert. Here Dvořák heightens the contrast by his choice of keys – the *Andante con moto* in melancholy F sharp minor relieved by a faster section in bright D major and further reinforced by an energetic *Vivace* in

2 / 8 time. The third movement is a Scherzo for which Dvořák's subtitle of 'Furiant' is misleading, as it is not an example of that particular Czech dance. It is marked by a scintillating piano part which takes its mood from the opening violin figure, while in the central section, marked *Poco tranquillo*, this main theme returns in a less energetic rôle. The Finale is a rondo full of rhythmic vitality, built from two themes and containing an energetic fugato; the music romps home to conclude one of Dvořák's sunniest and most successful chamber works.

The Quintet received its first performance on 6 January 1888 in Prague, at a concert of the Umělecká beseda (Artistic Society), by the pianist Karel Kovařovic, with Karel Ondříček, Jan Pelikán, Petr Mareš, and Alois Neruda. It received its London première on 11 May that year, when the performers were Charles Hallé, his wife Wilma Norman-Néruda, Louis Ries, Ludwig Straus, and Franz Neruda. Dvořák dedicated the work to a good patron of music, Dr Bohdan Neureutter, who was a professor of medicine in Prague.

Piano Quartet No. 2 in E flat, Op. 87 (B 162)
Of the completed and surviving compositions

by Dvořák for piano and strings – four piano trios, two piano quartets, and two piano quintets – the last of the trios (*Dumky*) and the second of the quartets and quintets have all won secure places in the popular international chamber music repertoire.

Dvořák had written his first Piano Quartet, in D major, Op. 23 (B 53), in 1875, just before his Symphony No. 5 in F major, Op. 76 (B 54). In the late 1870s, thanks to the recommendation of both Brahms and Joachim, he was accepted by the publisher Fritz Simrock in Berlin, who had immediate commercial success in publishing works such as the *Moravské dvojzpěvy* (Moravian Duets), Opp. 20, 29, and 32 (B 50, 60, and 62) and the first set of *Slovanské tance*, Op. 46 (B 78). Ten years later Simrock was pressing Dvořák for more and more works to publish and among these requests was one for a new piano quartet. Simrock first asked him for such a work in 1885, and by the beginning of January 1887 he was reminding the composer of his having agreed to write such a work:

If only you would start work on
a Piano Quartet that you have
promised for so long!

But Dvořák was busy with other works, including the opera *Král a uhlíř*, the string

quartet arrangements of the earlier *Cypríše*, the Second Piano Quintet, and the opera *Jakobín*.

In the summer of the following year Simrock tried again:

I have always wanted to have a Piano Quartet from you – and you promised it to me a long time ago! How goes it?

One year later, in 1889, after completing several works including the Piano Quintet No. 2 and *Jakobín*, Dvořák began work on the piece, writing it between 10 July and 19 August. Working on the Piano Quintet had proved not to be difficult, and in a letter to Alois Göbl on 10 August, Dvořák indicated a similar experience composing the new Piano Quartet:

As I expected, it came easily and the melodies just surged upon me. Thank God!

Although the work does not bear any dedication, in November 1903 Dvořák wrote on the score that he had finished it in Písek, at the house of Councillor (Judge) Rus, who had died in hospital and been buried in Olšany cemetery, Prague, the previous month. Rus had been a great friend and supporter of Dvořák from early in the composer's career.

The first movement opens with the strings in a dramatically forceful mood, to which the piano offers a more lively response, and Dvořák works out the music with his customary fluency before introducing the contrasting gentle second main theme in G major on his own beloved viola. Having worked all this material fluently through the rest of the movement, he marks the ending by linking the main themes on *tremolando* strings. Into the second movement, in G flat major, Dvořák pours five lovely themes, managing also to embrace tranquil and stormy moods. The third movement is in the traditional ternary form, the outer parts in the home key of E flat, the central part in B major. This is essentially a movement of grace and joy, pre-echoing the happiness of Symphony No. 8 in G, Op. 88 (B 163) which was to come immediately after this work.

The Finale, unexpectedly, is mostly in E flat minor but nevertheless is full of energy and high spirits and finds its way to the major key before the triumphant end.

The work received its first performance in Frankfurt am Main on 17 October 1890, played by Hugo Heermann, Ernst Welcker, and Hugo Becker with the pianist Martin Wallenstein; a second performance followed,

in Prague, on 23 November 1890 at a concert of the Umělecká beseda, when the musicians were Dvořák's friends Ferdinand Lachner, Petr Mareš, and Hanuš Wihan with the pianist Hanuš Trněček. London heard it for the first time in January 1892.

**Songs My Mother Taught Me, Op. 55 (B 104)
No. 4**

The seven songs which make up the cycle of *Gypsy Songs* were written in January and February 1880 to texts by the Czech poet Adolf Heyduk (1835 – 1923) and dedicated to the Viennese Court singer Gustav Walter. The fourth is probably the best known internationally of all Dvořák's songs and would be heard in many a British Victorian drawing-room. The arrangement for piano quartet heard here was made at the suggestion and initiative of Douglas Paterson but eventually all four core members of the Schubert Ensemble contributed to the final version, which has proved a most successful and popular encore to many of its concerts.

© 2012 Graham Melville-Mason

Founded in 1983, the **Schubert Ensemble** is firmly established as one of the world's

leading exponents of chamber music for piano and strings. Giving more than fifty concerts a year, the Ensemble has visited more than forty different countries, most recently having performed in Bermuda, the Czech Republic, The Netherlands, Norway, Spain, Canada, the United Arab Emirates, and the USA and also made its first tour of China. In 1998, in recognition of its contribution to British musical life, it received the Best Chamber Ensemble Award from the Royal Philharmonic Society, being short-listed again in 2010. It has curated two recent festivals at Kings Place in London, *Finding Fauré* in 2009 and *Saint-Saëns's Paris* in 2010, as well as an Enescu / Dvořák series at the Wigmore Hall, all widely praised. It also programmed the 2010 / 11 International Chamber Series for Leeds City Council, devising a Viennese season with the title *Transfigured Night*. In the field of education, new music, and audience development, the Schubert Ensemble has carried out performing and educational Residencies at the University of Bristol, Cardiff University, Hall for Cornwall in Truro, Wiltshire Music Centre, and Birmingham Conservatoire, commissioned more than eighty works, and, combining education and new music

initiatives, created the groundbreaking national project Chamber Music 2000. The Ensemble has produced around thirty 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 TV and radio in many countries and is heard regularly on BBC Radio 3. www.schubertensemble.com

Jonathan Cooper

The Schubert Ensemble during the recording sessions

Dvořák: Klavierquintett Nr. 2 / Klavierquartett Nr. 2 / Als die alte Mutter mich noch lehrte singen

Klavierquintett Nr. 2 in A-Dur op. 81 (B 155)

Von allen Klavierquintetten des neunzehnten Jahrhunderts sind sowohl beim Konzertpublikum als bei den Interpreten zwei ganz besonders zu ausgesprochenen Favoriten avanciert: Robert Schumanns Quintett in Es-Dur op. 44 aus dem Jahre 1842 und das Klavierquintett in A-Dur op. 81 (B 155) von Antonín Dvořák (1841 – 1904).

Dvořák komponierte zwei Werke für Klavier und Streichquartett, und zwar beide in A-Dur. Das erste Quintett entstand im August 1872, wurde jedoch vom Komponisten vernichtet. 1887 rekonstruierte er es, mit erheblichen Kürzungen, anhand einer Kopie, welche sich noch im Besitz von Ludevít Procházka, der die Uraufführung des Werks am 22. November 1872 organisiert hatte, befand. Dvořák hatte das Quintett für jene „Gelegenheitsfeiern“ geschrieben, die Procházka in den eleganten Salons von Heitzmann und Schlögl in Prag organisierte. Es wurde schließlich als sein

Opus 5 veröffentlicht, obwohl die ihm durch Burghauser zugeordnete Katalognummer 28 chronologisch sicher akkurater ist. Im gleichen Jahr, in dem er das Quintett revidierte, nämlich 1887, schrieb Dvořák auch zwischen dem 18. August und dem 3. Oktober sein zweites Werk für diese Besetzung. Diese Komposition sollte zu einem seiner am häufigsten gespielten Kammermusikwerke werden, die in Beliebtheit nur noch durch das Streichquartett in F-Dur op. 96 (B 179) aus dem Jahre 1893 übertroffen wurde.

1887 komponierte Dvořák viel – es war ein Jahr, in dem er in produktiver Stimmung und frohen Mutes war. Er vollendete die Orchesterversion der zweiten Gruppe der *Slovanské tance* (Slawische Tänze) op. 72 (B 147), das Terzett op. 74 (B 148) sowie *Drobnosti* (Miniaturen) op. 75a (B 149) für zwei Violinen und Bratsche, die *Romantické kusy* (Romantische Stücke) op. 75 (B 150), die dritte Fassung der Oper *Král a ublíž* (Der König und der Köhler) op. 14 (B 151), die Version für Streichquartett von zwölf der achtzehn frühen Lieder *Cypřiše* (Zypressen)

(B 152), die Messe in D-Dur op. 86 (B 153) und den Psalm 149 op. 79 (B 154), außerdem schrieb er einige Klavierstücke (B 156) und begann mit der Komposition der *Čtyři písně* (Vier Lieder) op. 82 (B 157) und der Oper *Jakobín* (Der Jakobiner) op. 84 (B 159). Gleichzeitig stand er unter Druck seitens seines Berliner Verlegers Simrock, der festgestellt hatte, dass sich Dvořáks Musik gut verkaufen ließ. Trotz all seiner anderen Verpflichtungen versuchte Dvořák Simrocks Forderungen nachzukommen, wie er am 17. August 1887 in Sychrov an seinen Freund Alois Göbl schrieb:

Ich mache im Moment nichts Neues,
sondern verbessere nur einige alte
Werke ein wenig und sende sie an
Simrock.

Nachdem er sein früheres Klavierquintett überarbeitet hatte, war Dvořák damit jedoch anscheinend nicht völlig zufrieden, und machte sich an die Arbeit an einem völlig neuen Werk in der gleichen Tonart.

Sein persönliches Wohlbefinden zu jener Zeit wurde auch dadurch gesteigert, dass er viel Zeit in seinem Landhaus in Vysoká, etwa fünfzig Kilometer südwestlich von Prag verbringen konnte, wo er immer am glücklichsten war. Hier schrieb er sein neues

Klavierquintett, und zwar in einem Stil, der seine nationalen Gefühle sichtbar werden ließ – Gefühle, die mehr auf seinem Volk, dessen Charakter und kulturellem Erbe und weniger auf jener Art des politischen Nationalismus eines Smetana basierten. Der verstorbene britische Dvořák-Forscher John Clapham schrieb zu diesem Werk:

[Es] verkörpert wohl vollkommener als jedes andere seiner Werke den authentischen Dvořák-Stil in den meisten seiner Facetten. Lachen und Weinen, Trauer und Freude finden sich Seite an Seite, ebenso wie viele andere Stimmungen, die zwischen diesen beiden Extremen liegen. Alle werden in vollendeter Meisterschaft dargestellt, sie sind in ein weites Spektrum instrumentaler Farben gekleidet, und das Ganze wird vom Lebensblut eines vitalen Rhythmus durchflutet.

Der erste Satz bietet, sowohl was die Harmonik als auch was die instrumentale Farbgebung angeht, Kontraste, die für den Rest des Stücks typisch sind. Vom Anfangsthema im Cello, welches sich schnell von A-Dur nach a-Moll wandelt, über das zweite Thema in der Bratsche

entfaltet sich das Werk mit Hilfe einer Sonatenhauptsatzform durch das für Dvořák auf der Höhe seines Könnens so typische meisterhafte instrumentale und musikalische Wechselspiel. Der darauffolgende Satz ist ein wunderbares Beispiel einer *dumka*. Der Begriff hat slawische Wurzeln und wurde in der Musik zuerst in Polen und der Ukraine eingesetzt. Dvořák machte ihn sich als eine Tanzform zu eigen, in der sich langsame und schnelle Abschnitte, traurige Nachdenklichkeit und lebhaftes Extravertiertheit abwechseln. Dvořák erhöht hier den Kontrast noch durch seine Wahl der Tonarten – das *Andante con moto* im melancholischen fis-Moll wird durch einen schnelleren Abschnitt in hellem D-Dur abgelöst und obendrein durch ein energisches *Vivace* im 2 / 8-Takt verstärkt. Der dritte Satz ist ein Scherzo, wobei Dvořáks Untertitel "Furiant" irreführend ist, da es sich nicht um ein Beispiel dieses speziellen tschechischen Tanzes handelt. Der Satz zeichnet sich durch einen brillanten Klavierpart aus, der seine Stimmung von der eröffnenden Violinfigur ableitet, während im mit *Poco tranquillo* bezeichneten Mittelteil das Hauptthema in einer weniger

energischen Rolle zurückkehrt. Das Finale, ein Rondo voll rhythmischer Vitalität, ist aus zwei Themen aufgebaut und enthält ein energisches Fugato. Die Musik fiebert freudig dem Schluss entgegen, um so eines von Dvořáks sonnigsten und erfolgreichsten Kammermusikwerken abzuschließen.

Das Quintett wurde am 6. Januar 1888 in Prag bei einem Konzert der Umělecká beseda (Künstlerische Gesellschaft) durch den Pianisten Karel Kovařovic sowie Karel Ondříček, Jan Pelikán, Petr Mareš und Alois Neruda uraufgeführt. Die Londoner Premiere fand am 11. Mai des gleichen Jahres statt, mit Charles Hallé, seiner Frau Wilma Norman-Néruda, Louis Ries, Ludwig Straus und Franz Neruda. Dvořák widmete das Werk Dr. Bohdan Neureutter, einem treuen Musikgönner, der in Prag Professor für Medizin war.

Klavierquartett Nr. 2 in Es-Dur op. 87 (B 162)

Von denjenigen Kompositionen Dvořáks für Klavier und Streicher, die vollendet wurden und erhalten geblieben sind, nämlich vier Klaviertrios, zwei Klavierquartette und zwei Klavierquintette, haben sich das letzte Trio (*Dumky*) und das jeweils

zweite der Quartette und Quintette einen festen Platz im gängigen internationalen Kammermusikrepertoire gesichert.

Dvořák hatte sein erstes Klavierquartett in D-Dur op. 23 (B 53), im Jahre 1875, kurz vor seiner Sinfonie Nr. 5 in F-Dur op. 76 (B 54) geschrieben. In den späten 1870ern wurde Dvořák dank der Empfehlung sowohl Brahms' als auch Joachims von dem Berliner Verleger Fritz Simrock unter Vertrag genommen worden, welcher mit der Herausgabe von Werken wie den *Moravské dvojzpěvy* (Klänge aus Mähren) opp. 20, 29 und 32 (B 50, 60 und 62) und der ersten Gruppe der *Slovanské tance* op. 46 (B 78) sofort kommerziell erfolgreich war. Zehn Jahre später drängte Simrock Dvořák nach immer mehr Stücken zur Veröffentlichung, und unter diesen Anfragen war auch eine nach einem neuen Klavierquartett. Simrock hatte zum ersten Mal 1855 um ein solches Werk angesucht, und Anfang Januar 1887 erinnerte er den Komponisten daran, zugestimmt zu haben:

Wenn Sie sich doch endlich an ein Klavierquartett machten! Wie lange versprechen Sie das!

Doch Dvořák war mit anderen Kompositionen beschäftigt, wie etwa der Oper *Král a*

ublíř, den Streichquartettbearbeitungen der früheren *Cypřiše*, dem zweiten Klavierquintett und der Oper *Jakobín*.

Im Sommer des folgenden Jahres versuchte Simrock es erneut:

Ein Klavier-Quartett von Ihnen hätte ich immer gerne – und Sie haben mir's lange versprochen! Wie ist es damit!

Ein Jahr später, 1889, nachdem er mehrere Werke wie etwa das Streichquintett Nr. 2 und *Jakobín* fertiggestellt hatte, begann Dvořák mit der Komposition des Quartetts und stellte es zwischen dem 10. Juli und dem 19. August fertig. Die Arbeit an dem Klavierquintett hatte sich als nicht schwierig erwiesen, und in einem Brief an Alois Göbl vom 10. August deutete Dvořák bezüglich des Klavierquartetts eine ähnliche Erfahrung an:

Wie ich es erwartet hatte, fiel es mir leicht und die Melodien flogen mir förmlich zu. Gott sei Dank!

Obwohl das Werk keine Widmung trägt, schrieb Dvořák im November 1903 auf die Partitur, dass er sie in Písek im Haus von Richter Rus vollendet habe, der im Vormonat im Krankenhaus gestorben und auf dem Olšany Friedhof in Prag beerdigt

worden war. Rus war schon seit Beginn von Dvořáks Laufbahn ein großer Freund und Unterstützer des Komponisten gewesen.

Der erste Satz beginnt mit den Streichern in dramatisch kraftvoller Stimmung, der das Klavier eine lebhaftere Erwidern entgegensetzt, und Dvořák arbeitet die Musik mit gewohnter Leichtigkeit aus, bevor er das kontrastierende sanfte zweite Hauptthema in G-Dur auf der von ihm so geliebten Bratsche einführt. Nachdem er all dies Material in den Rest des Satzes hat einfließen lassen, kündigt er das Ende an, indem er die beiden Themen in den *tremolando* Streichern verknüpft. Dem zweiten Satz, der in Ges-Dur steht, gewährt Dvořák fünf wunderschöne Themen, und es gelingt ihm auch, ruhige sowie stürmische Stimmungen einzubeziehen. Der dritte Satz ist in traditioneller dreiteiliger Form angelegt, wobei die Außenteile in der Grundtonart Es-Dur und der Mittelteil in H-Dur stehen. Im Kern ist dies ein Satz voll Grazie und Freude, und er nimmt das Glücksgefühl der Sinfonie Nr. 8 in G-Dur op. 88 (B 163) vorweg, welche diesem Stück direkt folgen sollte. Unerwarteterweise ist das Finale zum größten Teil in es-Moll angelegt aber dennoch voller Energie

und Ausgelassenheit und findet vor dem triumphalen Ende den Weg zurück ins Dur.

Das Werk wurde am 17. Oktober 1890 in Frankfurt am Main durch Hugo Heermann, Ernst Welcker und Hugo Becker sowie den Pianisten Martin Wallenstein uraufgeführt. Eine zweite Aufführung folgte am 23. November 1890 in Prag bei einem Konzert der Umělecká beseda, wo die Besetzung aus Dvořáks Freunden Ferdinand Lachner, Petr Mareš und Hanuš Wihan sowie dem Pianisten Hanuš Trneček bestand. In London war das Quartett zum ersten Mal im Januar 1892 zu hören.

Als die alte Mutter mich noch lehrte singen op. 55 (B 104) Nr. 4

Die sieben Lieder des Zyklus *Zigeunermelodien* entstanden im Januar und Februar 1880 nach Texten des tschechischen Dichters Adolf Heyduk (1835 – 1923) und sind dem Wiener Hofsänger Gustav Walter gewidmet. Bei dem vierten handelt es sich womöglich um das international bekannteste Lied Dvořáks überhaupt, und es wird wohl in so manchem britisch-viktorianischen Salon erklingen sein. Die Bearbeitung für Klavierquartett,

die drei von Schön konzipierten Sinfonien auf
Bordweg Kings Place vor dem Douglas
Pavillon, *Abraham Lincoln* im Jahr 2010 und
früher in der Schönborg-Ensemble
Aber auch die Gruppe hat sich
der Musik von Enescu und Prokofiev
beizugewandt; alle drei
Veranstaltungen fanden großen Anklang.
Außerdem konzipierte die Gruppe für den
Leeds City Council das Programm der
International Chamber Series 2010 / 11,
Das 1983 von der Schönborg-Ensemble
mit dem Titel *The Night and the Day*
Sinfonien Musikgattung für Klavier und
Mitschnitt der Schönborg-Ensemble hat
jedes Jahr eine Reihe von Konzerten
als für die Aufführung als in der
Wirtschaft der vorletzten Zeit in
Brazens, der kanadischen Republik,
Brasilien, der Gambia, Norwegen,
Kroatien, der Vereinigten Staaten
Wirtschaft der Schönborg-Ensemble
Eisenbahn zum Chianti 1998 wird,
Kompositionen aufgeführt. Derzeit
Wirtschaft der Schönborg-Ensemble
Philharmonie der Schönborg-Ensemble
Eisenbahn der Schönborg-Ensemble
Wirtschaft der Schönborg-Ensemble
Musik im Wandel der Zeit

Ensemble hat rund dreißig von der Kritik vielbeachtete CDs eingespielt mit Werken von Hummel, Mendelssohn und Brahms bis hin zu Martin Butler, Judith Weir und

John Woolrich. Es ist in vielen Ländern in Rundfunk und Fernsehen aufgetreten und ist regelmäßig auf BBC Radio 3 zu hören. www.schubertensemble.com

Jonathan Cooper

The Schubert Ensemble during the recording sessions

Dvořák: Quintette pour piano no 2 / Quatuor pour piano no 2 / Chansons que ma mère m'a apprises

Quintette pour piano no 2 en la, op. 81 (B 155)

De tous les quintettes pour piano du dix-neuvième siècle, deux en particulier sont devenus de véritables favoris tant pour les mélomanes que pour les interprètes: le Quintette de Schumann en mi bémol majeur, op. 44, de 1842 et le Quintette pour piano en la majeur, op. 81 (B 155), d'Antonín Dvořák (1841 – 1904).

Dvořák écrivit deux œuvres pour piano et quatuor à cordes, toutes deux en la majeur. Le premier quintette vit le jour en août 1872, mais elle fut détruite par le compositeur. En 1887, il ressuscita la pièce, en y faisant d'importantes coupures, au départ d'une copie conservée par Ludevít Procházka qui avait mis sur pied sa création le 22 novembre 1872. Dvořák avait écrit le Quintette pour les "réunions de circonstance" que Procházka organisait dans les salons à la mode de Heitzmann et Schlögl à Prague. Elle fut finalement éditée, comme opus 5, mais elle figure sous le numéro 28 dans le catalogue de Burghauer qui se montre

plus précis, tenant compte de sa position chronologique. C'est en 1887 aussi, l'année au cours de laquelle il révisa le Quintette, que Dvořák écrivit sa seconde œuvre pour cette combinaison instrumentale, entre le 18 août et le 3 octobre. Celle-ci allait devenir l'une de ses œuvres de musique de chambre les plus jouées, qui ne fut surpassée en popularité que par le Quatuor à cordes en fa majeur, op. 96 (B 179), de 1893.

1887 fut pour Dvořák une année de grande activité sur le plan de la composition, une année au cours de laquelle il fut productif et positif. Il acheva la version orchestrale de la seconde série de *Slovanské tance* (Danses slaves), op. 72 (B 147), le Terzetto, op. 74 (B 148), et *Drobnosti* (Miniatures), op. 75a (B 149), pour deux violons et alto, les *Romantické kusy* (Pièces romantiques), op. 75 (B 150), la troisième version de l'opéra *Král a uhliř* (Le Roi et le Charbonnier), op. 14 (B 151), la version pour quatuor à cordes de douze des dix-huit chansons composées dans sa jeunesse intitulées *Cypřiše* (Les Cyprès) (B 152),

la Messe en ré majeur, op. 86 (B 153), et Psaume 149, op. 79 (B 154), ainsi que quelques pièces pour piano (B 156), commençant les *Čtyři písně* (Quatre Chansons), op. 82 (B 157), et l'opéra *Jakobín*, op. 84 (B 159). Au même moment son éditeur à Berlin, Simrock, le pressait de composer davantage, le considérant comme un compositeur très rentable. Bien qu'il eût beaucoup d'autres œuvres sur le métier, Dvořák essaya de satisfaire à sa demande, comme en témoigne ce qu'il l'écrivit à son ami Alois Göbl à Sychrov le 17 août 1887:

Je ne fais rien de nouveau pour le moment, me contentant d'améliorer diverses œuvres anciennes et de les envoyer à Simrock.

Toutefois, ayant remanié le Quintette pour piano composé quelques années plus tôt et ne le trouvant pas tout à fait à la hauteur de ses espérances, Dvořák se mit à écrire une œuvre entièrement nouvelle dans la même tonalité.

La satisfaction qu'il retirait de son travail à l'époque était d'autant plus grande que l'occasion lui était donnée ainsi de faire de longs séjours dans sa maison de campagne de Vysoká, à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Prague, ce qui

l'enchantait toujours. C'est là qu'il écrivit le nouveau Quintette pour piano, dans un style qui traduisait ses sentiments nationaux – des sentiments que lui inspiraient son peuple, le caractère de ses compatriotes et leur héritage culturel, et qui différaient en cela du nationalisme politique propre à Smetana. Comme le dit au sujet de cette œuvre, John Clapham, le grand expert de Dvořák, maintenant disparu:

[Elle] illustre peut-être de la manière la plus exhaustive qui soit, et plus que toute autre de ses œuvres, le style véritable de Dvořák, explorant la plupart de ses facettes. Rires et larmes, joie et tristesse se côtoient, ainsi que nombreux états d'âmes situés entre ces deux extrêmes. Tous sont présentés avec une maîtrise consommée, ils se parent d'une large palette de coloris instrumentaux, et l'ensemble est traversé par le flux nourricier d'un rythme vital.

Le premier mouvement offre des contrastes typiques du reste de l'œuvre, à la fois sous l'angle de l'harmonie et des coloris instrumentaux. À partir du thème introductif, au violoncelle, évoluant rapidement du la majeur vers le la mineur,

et du second thème, présenté par l'alto, l'œuvre progresse, suivant le schéma de la forme sonate, au travers de la magistrale interaction instrumentale et musicale si typique de Dvořák au sommet de son art. Le mouvement suivant est un bel exemple de *dumka*, un terme d'origine slave, utilisé pour la première fois en musique en Pologne et en Ukraine, que Dvořák s'appropriera en tant que forme de danse dans laquelle les sections lentes alternent avec les plus rapides, et les sections méditatives et tristes avec les plus animées et expressives. Ici Dvořák renforce le contraste par son choix de tonalités – l'*Andante con moto* en fa dièse mineur, plein de mélancolie, est égayé par une section plus rapide dans la tonalité brillante de ré majeur, un *Vivace* énergique en 2 / 8 venant encore en renfort. Le troisième mouvement est un Scherzo dont le sous-titre donné par Dvořák, "Furiant", est trompeur, car ce n'est pas un exemple de ce type particulier de danse tchèque. Il est marqué par un épisode scintillant au piano dont l'atmosphère est inspirée par le motif introductif au violon, tandis que dans la section centrale, annotée *Poco tranquillo*, ce thème principal réapparaît, son rôle étant cette fois moins dynamique. Le Finale est un

rondo plein de vitalité rythmique, construit à partir de deux thèmes et comprenant un fugato énergique; la musique aboutit, en se jouant, à la conclusion de l'une des œuvres de musique de chambre les plus ensoleillées et appréciées de Dvořák.

Le Quintette fut créé le 6 janvier 1888 à Prague, lors d'un concert de l'Umělecká beseda (Société artistique), par le pianiste Karel Kovařovic, avec Karel Ondříček, Jan Pelikán, Petr Mareš et Alois Neruda. Elle fut créée à Londres le 11 mai de la même année avec Charles Hallé, son épouse Wilma Norman-Néruda, Louis Ries, Ludwig Straus et Franz Neruda. Dvořák dédia l'œuvre à un grand mécène de la musique, le Dr Bohdan Neureutter, qui était professeur de médecine à Prague.

Quatuor pour piano no 2 en mi bémol, op. 87 (B 162)

Parmi les compositions de Dvořák pour piano et cordes qui ont survécu – quatre trios pour piano, deux quatuors pour piano et deux quintettes pour piano – tant le dernier des trios (*Dumky*) que les seconds quatuor et quintette se sont assurés une place dans le répertoire de musique de chambre international populaire.

Dvořák avait écrit son premier Quatuor pour piano, en ré majeur, op. 23 (B 53), en 1875, juste avant sa Symphonie no 5 en fa majeur, op. 76 (B 54). Vers la fin des années 1870, grâce aux recommandations à la fois de Brahms et de Joachim, ses œuvres furent acceptées par l'éditeur Fritz Simrock à Berlin qui enregistra un succès commercial immédiat en publiant des pièces telles les *Moravské dvojzpěvy* (Duos moraves), les opus 20, 29 et 32 (B 50, 60 et 62), et la première série de *Slowanské tance*, op. 46 (B 78). Dix ans plus tard, Simrock insista auprès de Dvořák pour qu'il lui donne davantage d'œuvres à éditer, en le pressant notamment de lui remettre un nouveau quatuor pour piano. C'est en 1885 que Simrock lui demanda pour la première fois une œuvre de ce genre, et au début de janvier 1887 il rappela au compositeur qu'il avait accepté de se lancer dans sa composition:

Si seulement vous commenciez à travailler à un Quatuor pour piano! Il y a si longtemps que vous promettez cela!

Mais Dvořák travaillait à d'autres œuvres, entre autres l'opéra *Král a uhliř*, les arrangements pour quatuor à cordes des *Cyřiře* qu'il avait composés plus tôt, le

Quintette pour piano no 2 et l'opéra *Jakobín*.

Durant l'été, l'année suivante, Simrock tenta sa chance de nouveau:

J'ai toujours voulu avoir un Quatuor pour piano de votre main – et vous m'avez promis cela il y a longtemps!
Qu'en est-il?

Un an plus tard, en 1889, après avoir achevé plusieurs œuvres, notamment le Quintette pour piano no 2 et *Jakobín*, Dvořák se mit à la composition de la pièce qu'il écrivit entre le 10 juillet et le 19 août. Le travail sur le Quintette pour piano s'était avéré aisé, et dans une lettre à Alois Göbl le 10 août, Dvořák fit mention d'une expérience similaire avec le nouveau Quatuor pour piano:

Comme je le prévoyais, sa composition a été facile et les mélodies me sont venues spontanément. Dieu merci!

Bien que l'œuvre ne porte aucune dédicace, Dvořák écrivit sur la partition, en novembre 1903, qu'il l'avait achevée à Písek dans la demeure du Juge Rus, décédé à l'hôpital et inhumé au cimetière d'Olřany à Prague, le mois précédent. Rus avait été un grand ami et défenseur de Dvořák dès les premières années de sa carrière de compositeur.

Le premier mouvement est introduit par les cordes dans une atmosphère dramatiquement puissante, le piano offrant une réponse plus pétulante, et Dvořák développe la musique avec sa fluidité habituelle avant d'introduire le second thème principal en sol majeur plus doux et qui contraste, joué par son cher alto. Ayant incorporé tout ce matériau avec aisance dans le reste du mouvement, il marque la fin en réunissant les thèmes principaux aux cordes jouant *tremolando*. Dans le deuxième mouvement, en sol bémol majeur, s'épanchent cinq thèmes magnifiques, Dvořák réussissant aussi à embrasser des atmosphères tranquilles et orageuses. Le troisième mouvement est conçu dans la forme ternaire traditionnelle, les parties extérieures étant dans la tonalité principale de mi bémol, et la partie centrale en si majeur. C'est essentiellement un mouvement imprégné de grâce et de joie, annonçant la félicité de la Symphonie no 8 en sol, op. 88 (B 163), qui allait succéder immédiatement à cette œuvre. Le Finale, de manière imprévue, est écrit principalement en mi bémol mineur, mais il est néanmoins plein d'énergie et d'entrain et trouve à s'acheminer vers le mode majeur avant la fin triomphale.

L'œuvre fut créée à Francfort-sur-le-Main le 17 octobre 1890, avec comme interprètes Hugo Heermann, Ernst Welcker et Hugo Becker, Martin Wallenstein étant au piano; une deuxième exécution suivit, à Prague, le 23 novembre 1890, lors d'un concert de l'Umělecká beseda, les musiciens étant des amis de Dvořák, Ferdinand Lachner, Petr Mareš et Hanuš Wihan, avec au piano, Hanuš Trneček. À Londres, la pièce fut créée en janvier 1892.

Chansons que ma mère m'a apprises, op. 55 (B 104) no 4

Les sept chansons qui forment le cycle des *Chants tziganes* furent écrites en janvier et février 1880 sur des textes du poète tchèque Adolf Heyduk (1835 – 1923) et dédiées à Gustav Walter, chanteur à la Cour viennoise. La quatrième est probablement la plus connue dans le monde de toutes les chansons de Dvořák et elle était un classique des salons victoriens. C'est Douglas Paterson qui suggéra de réaliser l'arrangement enregistré ici pour quatuor pour piano et qui en prit l'initiative, mais finalement les quatre membres formant le noyau de le Schubert Ensemble contribuèrent à la version finale devenue

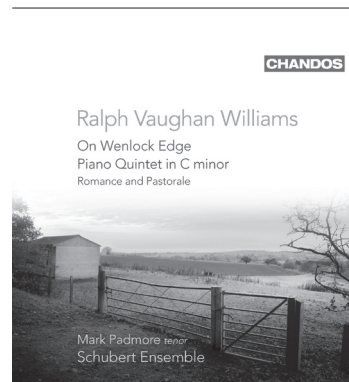
un bis très populaire et apprécié lors de nombreux de ses concerts.

© 2012 Graham Melville-Mason
Traduction: Marie-Françoise de Meeûs

Fondé en 1983, le **Schubert Ensemble** est solidement établi comme l'un des ensembles de musique de chambre pour piano et cordes les plus éminents du monde. Cet Ensemble qui se produit plus de cinquante fois par an a visité plus de quarante pays différents; il s'est rendu très récemment aux Bermudes, en République tchèque, aux Pays-Bas, en Norvège, en Espagne, au Canada, aux Émirats arabes unis et aux États-Unis, et a aussi fait une première tournée en Chine. En 1998, en hommage à sa contribution à la vie musicale en Grande-Bretagne, il a reçu le Best Chamber Ensemble Award de la Royal Philharmonic Society, et il a été sélectionné de nouveau en 2010. L'Ensemble a mis sur pied deux festivals récents à Kings Place à Londres, *Finding Fauré* en 2009 et *Saint-Saëns's Paris* en 2010, ainsi qu'une série Enesco / Dvořák au

Wigmore Hall, des productions largement appréciées. Il programma l'International Chamber Series 2010 / 11 pour le Leeds City Council, concevant une saison viennoise intitulée *Transfigured Night*. Dans le domaine de la formation, de la musique nouvelle et du développement de l'audience, le Schubert Ensemble s'est rendu en résidence d'interprétation et de formation à l'University of Bristol, à la Cardiff University, au Hall for Cornwall à Truro, au Wiltshire Music Centre et au Birmingham Conservatoire. Il a en outre commandé plus de quatre-vingts œuvres et a créé, associant les initiatives de formation et de musique nouvelle, le projet national novateur Chamber Music 2000. L'Ensemble a produit une trentaine de CD, très acclamés par la critique, qui nous permettent d'entendre des œuvres de compositeurs allant de Hummel, Mendelssohn et Brahms à Martin Butler, Judith Weir et John Woolrich. Il s'est produit en télévision et en radio dans de nombreux pays et on l'entend régulièrement sur les ondes de BBC Radio 3. www.schubertensemble.com

Also available

CHAN 10465

Vaughan Williams
On Wenlock Edge
Piano Quintet in C minor
Romance and Pastorale

CHAN 10551

Martinů
Piano Quartet • Oboe Quartet
Duo No. 2 • Piano Trio No. 3

Also available

CHAN 10576

Fauré
Piano Quintets Nos 1 and 2

CHAN 10672

Enescu
Piano Quartets Nos 1 and 2

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

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit / 96 kHz recording. In order to reproduce the original waveform as closely as possible we use 24-bit, as it has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. Recording at the 44.1 kHz sample rate, the highest frequencies generated will be around 22 kHz. That is 2 kHz higher than can be heard by the typical human with excellent hearing. However, we use the 96 kHz sample rate, which will translate into the potentially highest frequency of 48 kHz. The theory is that, even though we do not hear it, audio energy exists, and it has an effect on the lower frequencies which we do hear, the higher sample rate thereby reproducing a better sound.

Steinway Model D (587462) concert grand piano hired from Potton Hall

Executive producer Ralph Couzens

Recording producer Jeremy Hayes

Sound engineer Jonathan Cooper

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Potton Hall, Dunwich, Suffolk; 28 – 30 November 2011

Front cover 'A couple on Charles Bridge, Prague', photograph © Mark Owen / Arcangel Images

Back cover Photographs of members of the Schubert Ensemble: Alexandra Wood

by Andy Male, the others by John Clark

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative (www.cassidyrayne.co.uk)

Booklet editor Finn S. Gundersen

© 2012 Chandos Records Ltd

© 2012 Chandos Records Ltd

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

Country of origin UK

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10719

Antonín Dvořák (1841–1904)

- 1 - 4 **Quartet No. 2, Op. 87 (B 162)** (1889) 34:32
in E flat major • in Es-Dur • en mi bémol majeur
for Piano, Violin, Viola, and Cello
- 5 - 8 **Quintet No. 2, Op. 81 (B 155)** (1887)* 39:43
in A major • in A-Dur • en la majeur
for Piano, Two Violins, Viola, and Cello
- 9 **Songs My Mother Taught Me** 2:03
(Když mne stará matka)
No. 4 from *Gypsy Songs* (Cigánské melodie), Op. 55
(B 104) (1880)
Arranged for Piano Quartet by the Schubert Ensemble
- TT 76:55

Schubert Ensemble

Simon Blendis violin
Alexandra Wood violin*
Douglas Paterson viola
Jane Salmon cello
William Howard piano

DVOŘÁK: PIANO QUINTET / PIANO QUARTET – Schubert Ensemble

CHANDOS
CHAN 10719

DVOŘÁK: PIANO QUINTET / PIANO QUARTET – Schubert Ensemble

CHANDOS
CHAN 10719