

BIS-CD-503/04

digital

CARL NIELSEN

THE FOUR STRING QUARTETS

STRING QUINTET * AT THE BIER OF A YOUNG ARTIST

THE KONTRA QUARTET

Philipp Naegele, viola * Jan Johansson, double bass

A BIS original dynamics recording

BIS-CD-503/504 STEREO

DDD

Total playing time: 150'07

NIELSEN, Carl (1865-1931)

BIS-CD-503

Total playing time: 71'37

String Quartet in F minor, Op.5 (1890) (WH) 34'50

Strygekvartet i f-mol, op.5

Streichquartett, f-moll, op.5

Quatuor à cordes en fa mineur op.5

1	I. <i>Allegro non troppo ma energico</i>	12'57
2	II. <i>Un poco adagio</i>	6'31
3	III. <i>Allegretto scherzando</i>	5'35
4	IV. <i>Allegro appassionato</i>	9'30

String Quartet in E flat major, Op.14 (1898) (WH) 30'54

Strygekvartet i Es-dur, op.14

Streichquartett, Es-Dur, op.14

Quatuor à cordes en mi bémol majeur op.14

5	I. <i>Allegro con brio</i>	9'36
6	II. <i>Andante sostenuto</i>	8'06
7	III. <i>Allegretto pastorale — Presto — Allegretto pastorale</i>	5'24
8	IV. <i>Allegro coraggioso</i>	7'30

- [9] **Andante Lamentoso for string quintet (1910)** **4'37**
 'At the Bier of a Young Artist' (*Skandinavisk Musikforlag*)
 Andante Lamentoso for strygekvintet
 "Ved en Ung Kunstners Bære"
 Andante Lamentoso für Streichquintett
 „An der Bahre eines jungen Künstlers“
 Andante Lamentoso pour quintette à cordes
 "Devant le cercueil d'un jeune artiste"
Jan Johansson, double bass/kontrabas/Kontrabaß/basse

BIS-CD-504

Total playing time: 78'30

String Quartet in G minor, Op.13 (1888) (*WH*) **27'21**
 Strygekvartet i g-mol, op.13
 Streichquartett, g-moll, op.13
 Quatuor à cordes en sol mineur op.13

[1]	I. <i>Allegro energico</i>	10'17
[2]	II. <i>Andante amoroso</i>	5'52
[3]	III. <i>Allegro molto</i>	5'02
[4]	IV. <i>Allegro inquieto</i>	5'54

String Quartet in F major, Op.44 (1906) (Peters) 24'22

Strygekvarteret i F-dur, op.44

Streichquartett, F-Dur, op.44

Quatuor à cordes en fa majeur op.44

5	I. <i>Allegro non tanto e comodo</i>	7'14
6	II. <i>Adagio con sentimento religioso</i>	6'54
7	III. <i>Allegretto moderato ed innocente</i>	3'25
8	IV. <i>Molto adagio — Allegro non tanto, ma molto scherzoso</i>	6'33

String Quintet in G major (1888) 25'46

Strygekviintet i G-dur (Samfundet til Udgivelse af Dansk Musik)

Streichquintett, G-Dur

Quintette à cordes en sol majeur

9	I. <i>Allegro pastorale</i>	8'33
10	II. <i>Adagio</i>	7'44
11	III. <i>Allegretto scherzando</i>	4'01
12	IV. <i>Allegro molto</i>	5'13

Philipp Naegele, viola II/2. viola/2. Bratsche/2ème alto

The Kontra Quartet

(Kontra Kvarteret/Das Kontra-Quartett/

Quatuor à cordes Kontra)

Anton Kontra, violin I/1. violin/1. Geige/1er violon

Boris Samsing, violin II/2. violin/2. Geige/2ème violon

Peter Fabricius, viola/viola/Bratsche/alto

Morten Zeuthen, cello/cello/Violoncello/violoncelle

‘On 9th June, 1865, my mother had a difficult, but very happy day. My mother was home alone with some of the younger children when she went into labour. The pains were very bad and she went outside, wrapped her arms around a tree and banged her head against the trunk. So I feel certain that she must have been very happy and relieved when I finally came into the world.’

This is the manner in which **Carl Nielsen** begins his description of his childhood on the island of Funen. He was one of twelve children, and grew up in a poor but well-ordered household. His father was a painter, but so occupied with his spare-time job as a musician that it was not long before little Carl also became involved with it:

‘By the time I was eight or nine, I had violin lessons from both my father and a local teacher called Petersen. At a party where I stood in for my father until he was able to come, I played a polka that I had just written myself, based on continuous syncopation... It was just as my father was coming into the dance-hall that this masterpiece was played for the very first time. I could see from the look on his face that he didn’t care much for it. When the dance was over he said: “You should leave that sort of thing alone; no-one can dance to it”.’

Carl spent a short time as an apprentice merchant before his father suggested that he should take up a wind instrument and thereby gain the possibility of a career as a regimental musician in Odense. He entered the next competition for a vacant place and won it at the age of only fourteen.

In the summer of 1881 Nielsen and his brigade took part in military exercises in Jutland. Upon his return to Odense he began to play the violin in earnest and now received tuition as well as playing string quartets with some of his musician colleagues. ‘I thus got to know Haydn’s, Pleyel’s and Onslow’s quartets, and was so fascinated by them that I resolved to compose one myself. A month later it was finished’, Nielsen later wrote in his childhood memoirs. ‘It has no originality, of course, but is fresh and vivid.’ The quartet was never published; nevertheless it was to play a short-lived but important rôle in Nielsen’s future life.

Without the knowledge of Nielsen’s parents, a group of private patrons gathered funds to enable Carl to go to Copenhagen in May 1883. There he arrived with an

introduction to the foremost Danish composer of the day, Niels W. Gade (1817-1890). Gade went through the slow movement of the string quartet, the score of which Nielsen had brought with him, and advised him to do precisely that towards which he was most inclined — to study at the Conservatory in Copenhagen. In December of the same year he took the entrance examination.

With financial support from well-wishers in Odense, Carl Nielsen was able to study at the Conservatory for three years. The violin was his principal subject, and he made rapid progress. He also started to compose seriously, for example a *String Quartet in F major*, which received its first (known) performance for the Privat Kammermusikforening (Private Chamber Music Society) on 25th January 1888. The manuscript of this quartet (in the Royal Library in Copenhagen) contains only the first and last of the four movements. We do, however, have manuscripts for a series of separate quartet movements from the same period, and it can be assumed that two of these, an *Andante tranquillo* in B flat major and a *Scherzo* in D minor, are the missing movements from the *F major Quartet*.

The two movements mentioned were performed at a concert in the Tivoli Concert Hall on 17th September 1887, in an arrangement for string orchestra. This concert, at which Nielsen himself was a member of the orchestra, can be seen as Nielsen's official début as a composer, even if he himself later forgot it and asserted that the first performance of the entire quartet was the first public rendition of one of his works.

In quantitative terms, chamber music was to dominate Nielsen's output before 1900. Three of his four published string quartets come from this period. Only the fourth and final one dates from a later, more classical period in his production. His first 'great' string quartet is the *String Quartet in G minor*. It was composed in 1887-88 but not played until 18th December 1889 in the Kammermusikforening (Chamber Music Society) — the concerts of which, in contrast to those of the Privat Kammermusikforening, were private functions in the form of society events. Ten years later Nielsen made a series of small changes in the first, second and last movements, after which the quartet received its first public performance in Copenhagen on 3rd February 1898.

It was published two years later by Wilhelm Hansen as Op.13, with a dedication to the Norwegian composer and conductor Johan Svendsen, whom Nielsen admired greatly and whose music he characterised thus in an article for Svendsen's 60th birthday in 1900: 'Never a note too many, never any filling-in to pass the time and move on to the next architectural element in the construction — these linking passages familiar to everyone who has occupied himself with composition or creative art, passages which often drive us crazy just because they are details which hinder us from progressing further.'

The revision of the *G minor Quartet* was mainly concerned with the linking passages between the individual formal sections, and had less effect upon the fundamental structural elements, which remained the entirely conventional ones for the period — with one single exception: in the finale Nielsen inserts a section entitled *Résumé* between the reprise of the main theme and the subsidiary theme. In this section he unites contrapuntally thematic material from the first, third and fourth movements, thereby emphasizing the unity of the work.

In spite of a correspondingly conventional structure Nielsen's next work in this genre, the *String Quartet in F minor*, has a much more personal musical language. 'Here I have found my own musical language. Through the whole quartet its nature has become increasingly apparent to me', he noted in his diary after finishing the third movement. It had not, however, been an easy birth. The first movement was written in Copenhagen, where in August 1889 he had applied for a position as violinist in the Royal Orchestra. A large donation (from Det Ancherske Legat) meanwhile gave him the means to seek sabbatical leave for studies in Germany. He set off on 3rd September, equipped with letters of introduction from Niels W. Gade, and it was in Dresden and Berlin that he completed his quartet, in the midst of a veritable bombardment of musical experiences. He had to recompose the slow movement several times before being satisfied with the result.

'Finished the finale of the quartet today,' he noted in his diary on 13th November, 'but will it be understood? Here even Svendsen, who is so masterfully clear, is not understood; what will happen to me? The future of music is not in Germany; they no longer wish to hear anything new.' Even if Nielsen's prophecy

about being understood in Germany was to be proved right in the longer term, he had no cause for immediate worries. The quartet was played on 18th December at the Königlische Hochschule für Musik in Berlin before an invited audience including the renowned violinist Joseph Joachim. The performers included three Danes on study visits: Nielsen himself, the violinist and composer Fini Henriques, and Frederik Schnedler-Petersen, later chief conductor at Tivoli for many years, on the viola. The cellist was the American, John Paul Morgan.

Joachim was not as dismissive as Nielsen may have feared: 'He thought there was much that was "frightful" in it, but he praised me greatly for those passages displaying fantasy and talent; but the manner in which these elements were revealed was too radical for him', Nielsen wrote in his diary the same evening.

On 21st December Gade died in Copenhagen, and the news spread like lightning. Nielsen heard it from Morgan the next day and, understandably, it made a deep impression upon him: 'He gave light and warmth to all of us, and now it is all gone; he no longer stands above us like a sign of victory, a shining example. I am sick with grief, and can neither eat nor sleep.'

In early spring 1891, Nielsen continued from Germany to Paris, where he met the Danish sculptress Anne Marie Brodersen with whom he instantly fell in love. They were married in Paris on 10th April and honeymooned in Italy; in June they returned to Copenhagen.

At a concert by members of the Royal Orchestra on 8th April 1892 the *F minor Quartet* received its first performance (bearing the opus number 6, which Nielsen used the following year for a collection of five songs to texts by J.P. Jacobsen). It was a great success and was also played at the first concert devoted entirely to works by Nielsen in Copenhagen on 28th April. When the quartet was published the same year by Wilhelm Hansen, it bore the opus number 5 and a dedication to the violinist Anton Svendsen who had led the quartet at the première. It was one of the first works to make Nielsen's name known internationally: during his lifetime it was performed in France, Germany, Holland, Sweden and elsewhere.

'Finished work on the first movement of a *Quartet in E flat major* in December '97. Now working on the *Andante*', Nielsen noted in his diary on 6th January 1898.

Most of the year would pass before he completed the quartet, partly because summer 1898 was one of the periods during which he and Anne Marie found each other most irritating. He stayed at her family farm in Jutland and tried to write the quartet while she worked on a red stallion in Copenhagen.

‘If you finish your finale, I shall work hard on my horse and we shall never again spend summer like this year, my dearest. Life is beautiful but you mustn’t let it weigh you down; and we shall be good to each other and not put such pressures on each other that we have no power to work’, she wrote to him in an attempt at reconciliation on 2nd August.

The *Quartet in E flat major* was first performed at a concert in Copenhagen on 1st May 1899 and was to be published by Wilhelm Hansen. Nielsen put the manuscript under his arm and cycled off. On his way through Copenhagen he came across a carriage with a horse that had fallen. As his childhood in the country had made him familiar with horses, he climbed off his bicycle to help, and asked a passing boy to keep hold of the manuscript. By the time the horse was on its feet again the boy had disappeared, and Nielsen had to reconstruct the entire work before it could appear at Christmas 1900 with the opus number 14 and a dedication to Edvard Grieg. This version, the only one known today, was first performed in 1901.

In 1905 Nielsen left his position as violinist in the Royal Orchestra. He had never attained the technical standards necessary to be a soloist, but his friends described him as a good, characterful quartet leader, and he very much enjoyed quartet playing in his free time, especially together with the Dutch musical family Röntgen, whom he met regularly at the Fuglsang estate in the beautiful surroundings of Lolland.

Nielsen’s *F major Quartet* was composed in Copenhagen in 1906, at a time when he was much occupied with the opera *Maskarade*. They share the same liveliness and charm, and the quartet — though written in a wholly different musical language — is a clear testimony to Nielsen’s deep admiration for Mozart. It was performed privately at a chamber music evening at Fuglsang on 10th August. The previous day Nielsen wrote to his good friend, the pianist Henrik Knudsen:

‘Today we played my new quartet and it sounds as I had expected; I am starting to know the true nature of string instruments. It is indeed peculiar that one can court and cajole a tender being such as a string quartet for many years before she surrenders. Only now do I consider myself to have reached some sort of accord with its chaste, fugitive character.’

The first public performance took place on 30th November 1907 at a concert of Nielsen’s works in Copenhagen. At that time the quartet bore the opus number 19 and the subtitle *Piacevolezza*. Nielsen later revised the piece. In its new form it was premièred in 1919 and published by Peters, Leipzig, in 1923, now with the opus number 44.

‘When both my parents were still alive and my home was in Funen, things sometimes went against me so that I despaired of everything. Then this thought always came to me, strongly accompanied by a deep longing: “I want to go home; this is more than I can endure. Home is where I want to be.” — Part of this has been transferred to Fuglsang; I feel as if there is a true friend standing beside me, something secure which remains and comforts.’

Thus Nielsen wrote to Bodil Neergaard at Fuglsang in 1916. With Bodil and Viggo Neergaard he found a refuge from the noise and intrigues of Copenhagen. To compose, he could withdraw to the garden room; otherwise he took an active part in the rich artistic life of Fuglsang.

Bodil Neergaard was the daughter of the composer Emil Hartmann (1836-1898) and the grand-daughter of J.P.E. Hartmann (1805-1900). She demonstrated musical ability, but her youngest brother Oluf Hartmann — called Omand by his friends — was a talented painter who drew inspiration not only from the Bible and from mythology but also from his natural surroundings, especially from Skejten, the rare (and now protected) landscape of meadows stretching down to Guldborgsund. He died in 1910 at the age of only 30, and it was for his funeral that Nielsen wrote his *Andante Lamentoso* with the subtitle ‘At the Bier of a Young Artist’. This piece, subsequently played most often by a full string orchestra, was naturally among the works played at Nielsen’s own funeral in 1931.

Nielsen's only *String Quintet* was written in 1888 and, after a couple of private performances, was heard publicly for the first time with the opus number 3 (later allocated to a collection of piano pieces) on 28th April 1889 under the auspices of a newly founded musical society in Copenhagen. Nielsen himself played the second violin part, and the piece was an immediate success with public and critics alike. It received occasional public and private performances in the ensuing years, for example in Berlin in 1890 (where Nielsen himself called it overcharged) and it was also on the programme at the above-mentioned Nielsen concert on 28th April 1892 (where it bore the opus number 4, which Nielsen later used for a collection of songs).

At any rate Nielsen seems to have forgotten the quintet, or at least to have lost interest in it. It was performed on one subsequent occasion (in April 1911, just when Nielsen was finishing his *Symphony No. 3*), and it next emerged when the violinist Thorvald Nielsen, who led a string quartet (and was moreover the grandfather of the Kontra Quartet's Peter Fabricius) asked Nielsen to write a new string quartet in the 1920s.

Nielsen realised that it would be futile to try to surpass what he had already achieved twenty years earlier in the *F major Quartet*. He therefore said no — but he added that he had a string quintet lying around somewhere which he would like to hear again. Thorvald Nielsen was more than willing to play it and the result was a successful performance in connection with Carl Nielsen's 60th birthday celebrations in 1925, at a concert in the hall of Copenhagen University on 28th November. In 1931, the year of Nielsen's death, the quintet was dedicated to Thorvald Nielsen and his colleagues. It was first published posthumously in an edition approved by Nielsen's son-in-law, the violinist Emil Telmányi.

Nielsen was never an enthusiastic reader of proofs, and therefore the printed editions of his compositions — even those which appeared during his lifetime — cannot be regarded as wholly reliable. As there is not (yet) a revised and edited edition of the string music, the Kontra Quartet consulted the manuscripts in the Royal Library in Copenhagen before making this recording. The result is a number of minor corrections in the parts, especially in the *String Quintet*.

Knud Ketting

The Kontra Quartet was founded in 1973 at Anton Kontra's initiative and soon established itself as one of Scandinavia's leading chamber ensembles. Its début concert in the Tivoli Concert Hall in Copenhagen included works by Nielsen, Schubert and Bartók, thus showing right from the beginning the group's wide-ranging repertoire.

In 1989 the Kontra Quartet became the first Danish ensemble for many years to be appointed as a State ensemble. As a result, the four musicians have been able to take time off from their orchestral commitments over a three-year period, with correspondingly greater opportunities for tours, recordings, workshops and so on under the auspices of the Quartet.

The Quartet has appeared all over Scandinavia and England, also on radio and television, and has also made tours to France, the United States, Germany, Belgium, Holland, Luxembourg, Italy, Iceland, the Soviet Union and the Far East. This is the Quartet's first BIS recording and its second recording of Nielsen's *String Quartets*.

Anton Kontra (violin I) was born and grew up in Hungary; he studied with Ede Zathureczky in Budapest. He is a prizewinner both of the Bach Competition in Leipzig and of the Wieniawski Competition in Warsaw. He is regarded as one of the foremost soloists of the Nordic Countries and in this capacity has recorded the violin concertos by Carl Nielsen and Per Nørgård. After 24 years as leader of the Sjælland Symphony Orchestra in Copenhagen, he is now principal leader of the Malmö Symphony Orchestra in Sweden. **Boris Samsing** (violin II) studied with Martin Andersen in Odense and Marie Hlounova in Prague. He is engaged as leader of the Danish National Radio Symphony Orchestra. **Peter Fabricius** (viola) studied with, among others, Julius Koppel in Copenhagen and Bruno Giuranna in Rome. He is engaged as leader of the Sjælland Symphony Orchestra. **Morten Zeuthen** (cello) studied with, among others, Asger Lund Christiansen and in Paris with Paul Tortelier. He makes frequent appearances as a soloist and is moreover principal solo cellist with the Danish National Radio Symphony Orchestra.

Philipp Naegele plays the viola in the Cantilena Piano Quartet from the United States, with which the Kontra Quartet appeared at a concert in Lincoln Center,

New York, to mark Carl Nielsen's 125th birthday in June 1990. On that occasion Nielsen's *Piano Quintet* received its U.S. première with the five musicians heard on this recording. Naegele has previously been a member of the Vegh Quartet and of the Cleveland Orchestra, and he has been associated with the Marlboro Festival since its inception. He is a professor at Smith College and is a sought-after soloist and chamber musician. This is his first BIS recording.

Jan Johansson has been solo double bass of the Malmö Symphony Orchestra, Sweden, since 1983. Earlier he played in the orchestra of the Stora Teater in Gothenburg and in the Gothenburg Symphony Orchestra. He was born in Vänersborg, Sweden, in 1957 and studied at the State Academy of Music in Gothenburg and at the St. Louis Conservatory of Music in the United States. During his four-year sojourn in the U.S.A., Jan Johansson performed as solo double bass in the Orchestra and Chorus of St. Louis, the Colorado Philharmonic Orchestra and the New York String Orchestra. With the Boston Symphony Orchestra he has taken part in the annual Tanglewood Festival.

Carl Nielsen

”Den 9. Juni 1865 havde min Mor en slem, men vel ogsaa en lykkelig Dag. Min Mor var ene hjemme med nogle af de mindre Børn, da hun skulle føde mig. Det var meget strengt, og hun gik udenfor Huset, tog omkring et Træ og bankede sit Hoved imod Stammen. Jeg tror derfor, hun maa have været meget glad og lettet, da jeg endelig kom til Verden.”

Sådan begynder **Carl Nielsen** beskrivelsen af sin fynske barndom. Han var et ud af tolv børn, der voksede op i fattige men velordnede forhold. Hans far var maler, men så optaget af sit fritidsjob som spillemand, at det ikke varede længe før den lille Carl også blev draget med ind i det:

”Jeg havde nu, i otte-ni Aars Alderen, faaet Undervisning i Violinspil dels af min Far og dels af Lærer Petersen i Nørre-Lyndelse, og jeg havde ogsaa tidligere begyndt at komponere Melodier. Ved et Gilde, hvor jeg var Stedfortræder for min Far, indtil han lidt senere kom til stede, spillede jeg en Polka af egen Komposition, hvori der uafladeligt forekommer Synkoper... Det var netop, da min Far traadte ind i Dansesalen, at dette Størværk fik sin første Opførelse. Jeg kunne se paa hans Ansigt, at det behagede ham ikke. Men da de havde danset færdig, sagde han: ’Du skulle hellere lade være med de Kunster, det er ikke til at danse efter’.”

Carl måtte en kort tid i købmandslære, inden hans far foreslog, at han skulle skifte til et blæseinstrument og dermed skaffe sig mulighed for en levevej som regimentsmusiker i Odense. Han stillede op til den næste konkurrence om en ledig plads og vandt den, skønt han kun var fjorten år gammel.

I sommeren 1881 tog Nielsen og hans brigade del i militærøvelser i Jylland. Da han igen vendte tilbage til Odense, begyndte han for alvor at spille violin og fik nu undervisning, samtidig med at han spillede strygekvartetter med nogle af sine musikerkammerater: ”Her lærte jeg Haydns, Mozarts, Pleyels og Onslows Kvartetter af kende, og jeg blev saa betaget, at jeg foresatte mig at komponere en Kvartet; i Løbet af en Maanedstid var den ogsaa færdig”, skrev Nielsen senere i ”Min Fynske Barndom”. ”Naturligvis er den uden al Originalitet, men levende og frisk.” Kvartetten blev aldrig publiceret. Ikke des mindre kom den til at spille en kortvarig, men vigtig rolle i Nielsens videre livsløb.

Uden at hans forældre vidste noget om det, samlede en række private mæcener midler sammen, så Carl kunne rejse til København i maj 1883. Der mødte han med en introduktion op hos datidens førende komponist, Niels W. Gade (1817-1890). Gade gennemså den langsomme sats af strygekvartetten, som Carl havde medbragt partituret til, og anbefalede ham at gøre præcis det, som han havde allermost lyst til: at studere ved konservatoriet i København. Samme år i december bestod han optagelsesprøven.

Med økonomisk støtte fra velyndere i Odense kunne Carl Nielsen så studere ved konservatoriet i tre år. Han havde violin som hovedfag og gjorde hastige fremskridt. Han begyndte også for alvor at komponere, bl.a. en *strygekvartet i F-dur*, som fik sin første (kendte) opførelse i Privat Kammermusikforening den 25. januar 1888. Manuskriptet til denne kvartet (på Det Kgl. Bibliotek i København) indeholder nu kun første og sidste sats ud af i alt fire. Imidlertid kender vi også til manuskripter til en række løse kvartetsatser fra samme periode, og det kan sagtens tænkes, at to af disse, en *Andante Tranquillo* i B-dur og en *Scherzo* i d-mol, er de manglende satser i F-dur kvartetten.

Netop de to nævnte satser blev i en version for strygeorkester opført i Tivolis Koncertsal den 17. september 1887. Denne koncert, hvor Nielsen selv spillede med i orkestret, må siges at være Nielsens officielle komponistdebut, også selv om han sidenhen glemte den og påstod, at uropførelsen af hele kvartetten var den første offentlige fremførelse af en Nielsen-komposition.

Kvantitativt skulle kammermusik komme til at dominere i Nielsens produktion før 1900. Tre af hans fire trykte strygekvartetter stammer fra denne periode. Kun den fjerde og sidste kommer fra en senere, mere klassisk periode i hans produktion. Hans første "store" strygekvartet står i *g-mol*. Den blev komponeret 1887-88, men ikke opført før den 18. december 1889 i Kammermusikforeningen (hvis koncerter, i modsætning til dem i Privat Kammermusikforening, var lukkede arrangementer under selskabelige former). Ti år senere lavede Nielsen en række mindre ændringer i første, anden og fjerde sats, hvorefter kvartetten fik sin offentlige uropførelse i København den 3. februar 1898.

Den blev udgivet to år senere af Wilhelm Hansens Musikforlag med opusnummeret 13 og en tilegnelse til den norske komponist dirigent Johan Svendsen, som Nielsen beundrede meget, og hvis musik han karakteriserede således i en avisartikel ved Svendsens 60-års dag den 30. september 1900: "Aldrig en Node for meget, aldrig en Udvidelse for at faa tiden til at gaa og naa hen til et af de næste arkitektoniske Led i Sammenføjningen, disse Overgange, som alle kender, der har beskæftiget sig med Musikkomposition eller bildende Kunst, og som tidt bringer en til Raseri, netop fordi det er en Biting, som lægger Hindringer i Vejen for at komme videre."

Revisionen af *g-mol kvartetten* gjaldt mest overgangene mellem de enkelte formled, ikke så meget det grundlæggende i opbygningen, som forblev den for epoken helt konventionelle, med en enkelt undtagelse: i sidstesatsen bringer Nielsen mellem reprisen af hovedtemaet og sidetemaet et afsnit, betegnet *Resumé*, hvor han kontrapunktisk forener tematisk materiale fra 1. 3. og 4. sats og således får understreget sammenhængen i værket.

Den følgende *kvartet i f-mol* har på trods af en tilsvarende konventionel opbygning et langt mere personligt musikalsk tonefald: "Her har jeg fundet min egen Tone. Gennem hele Kvartetten er det blevet mig mere klart hvori den bestaar", noterede han i sin dagbog efter at have afsluttet trediesatsen. Nogen let fødsel havde det dog ikke været. Første sats var skrevet i København, hvor han i august 1889 havde konkurreret sig til en stilling som violinist i Det Kgl. Kapel. En større portion fra Det Ancherske Legat satte ham imidlertid i stand til at søge orlov med henblik på studier i Tyskland. Den 3. september 1890 drog han afsted forsynet med anbefalingskrivelser fra Niels W. Gade, og det blev da i Dresden og Berlin han — midt i et sandt bombardement af musikalske indtryk — skrev sin kvartet færdig. Den langsomme sats måtte han komponere helt om et par gange, før han var tilfreds med resultatet.

"Sluttet Finalen til Kvartetten idag" noterede han den 13. november i sin dagbog. "Mon den vil blive forstaaet? Man forstaaer her ikke Svendsen som er saa mesterlig klar; hvorledes skal det da gaa mig. Tydskerne tilhører Fremtidens Musik ikke; de vil ikke noget Nyt mere." Skulle han end få ret på længere sigt i sin

profeti om den tyske Nielsen-forståelse, så havde han dog ikke behøvet at gøre sig umiddelbare bekymringer. Kvartetten blev spillet den 18. december for en række indbudte gæster, deriblandt den berømte violinist Joseph Joachim, på Königl. Hochschule für Musik i Berlin. De spillende var tre danskere på studieophold, nemlig foruden Nielsen selv violinisten og komponisten Fini Henriques og på bratsch den senere mangeårige chefdirigent i Tivoli, Frederik Schnedler-Petersen, samt den amerikanske cellist John Paul Morgan.

Joachim var slet ikke så afvisende, som Nielsen måske havde frygtet: "Syntes at der var meget "Skrækeligt" deri men roste mig meget for de Steder han syntes om, Fantasi og Talent var der nok af; men Maaden at give det paa var ham for radical", noterede Nielsen i dagbogen samme aften.

Den 21. december døde Gade i København, og nyheden spredtes med lynets hast. Nielsen fik den dagen efter (via Morgan), og den gjorde, forståeligt nok, et dybt indtryk på ham: "Han gav alle os andre Lys og Varme, og nu er alt forbi, han staar ikke mere i Spidsen som Sejersmærke, som lysende Eksempel. Er syg af Sorg og kan hverken spise eller sove."

I det gryende forår 1891 fortsatte Nielsen fra Tyskland til Paris, hvor han mødte den danske billedhugger Anne Marie Brodersen, som han øjeblikkelig forelskede sig i. Den 10. april fejrede de deres bryllup i Paris og rejste derefter til Italien, før turen atter gik hjem til København i juni.

Ved en soiré med medlemmer af Det Kgl. Kapel uropførtes så *f-mol kvartetten* den 8. april 1892 (med opusnummeret 6, som Nielsen året efter i stedet brugte ved udgivelsen af fem sange til tekster af J.P. Jacobsen). Den blev en stor succes og stod også på programmet ved Niensens første selvstændige kompositionsaften i København kort efter, den 28. april. Da kvartetten senere samme år blev udgivet hos Wilhelm Hansens Musikforlag bar den opusnummeret 5 og en tilegnelse til violinisten Anton Svendsen, der havde været primarius ved uopførelsen. Den blev blandt de værker, som tidligst gjorde Niensens navn kendt uden for Danmarks grænser. I hans levetid blev den opført bl.a. i Frankrig, Tyskland, Holland og Sverige.

”Sluttede Arbejdet på 1ste Sats af en *Kvartet i Es Dur* i December 97. Arbejder på *Ardanten for Tiden*”, noterede Nielsen i sin dagbog den 6. januar 1898. Det meste af året skulle dog gå, før han havde kvartetten færdig, bl.a. fordi han og Anne Marie netop i sommeren 1898 havde en af de perioder, hvor de gik hinanden på nerverne. Han sad på hendes familiegård i Jylland og forsøgte at skrive på sin kvartet, mens hun i København modellerede på en rød hingst:

”Kan du nu se at faa din Finale færdig saa skal jeg være flittig med min Hest og saa vil vi aldrig mere holde Sommer som i Aar, vel min egen Kjæreste. Livet er dejligt men Du maa ikke lade dig trykke og vi skal være gode mod hinanden og ikke trykke hinanden saadan at vi ikke rigtig har Kræfter til vort Arbejde”, skrev hun til ham i et forsøg på forsoning den 2. august.

Es-dur kvartetten blev uropført ved en koncert i København den 1. maj 1899 og skulle så udgives hos Wilhelm Hansen. Nielsen tog manuskriptet under armen og cyklede afsted. På vejen gennem København mødte han en vogn, hvis hest var faldet omkuld. Fortrolig med heste som han var fra sin barndom på landet sprang han at cyklen for at hjælpe og bad en dreng om at holde manuskriptet så længe. Da hesten var på benene igen, var drengen til gengæld væk, og Nielsen måtte rekonstruere hele kvartetten, før den ved juletid 1900 kunne udkomme med opusnummeret 14 og en dedikation til Edvard Grieg. Denne version, som er den eneste vi idag kender, blev uropført i 1901.

I 1905 tog Nielsen sin afsked som violinist ved Det Kgl. Teater. Hans violinspil havde aldrig nået det solistiske niveau, men han blev af venner karakteriseret som en morsom og karakterfuld kvartet-primarius, og han dyrkede stadig kvartetsspillet lejlighedsvis, især i selskab med den hollandske musikerfamilie Röntgen, som han traf regelmæssigt på godset Fuglsang i naturskønne omgivelser på Lolland.

Nielsens *F-dur kvartet* blev komponeret i København i 1906, på et tidspunkt hvor han havde meget travlt med operaen, *Maskarade*. Den har den samme munterhed og ynde som operaen, og — skønt skrevet i et helt andet tonesprog — er den et tydeligt vidnesbyrd om Nielsens dybe beundring for Mozart. Den opførtes privat ved en kammermusikaften på Fuglsang den 10. august. Til sin gode ven, pianisten Henrik Knudsen, skrev Nielsen dagen forinden:

”Vi har idag spillet min nye Kvartet og den klinger som jeg havde ventet mig, jeg kender jo nu snart Strygeinstrumenternes sande Væsen. Forresten er det forunderligt som man i mange Aar skal lokke og kjæle for et saa sart Væsen som en Strygekvarter inden hun gi'r sig. Først nu synes jeg at være kommen nogenlunde overens med dens vigende kydske Karakter.”

Den offentlige uropførelse fandt sted den 30. november 1907 ved en Nielsen kompositions-aften i København. På dette tidspunkt bar kvartetten opusnummeret 19 og undertitlen *Piacevolezza*. Senere reviderede Nielsen værket. I sin nye skikkelse blev det førsteopført i 1919 og udgivet af Peters i Leipzig i 1923, nu med opusnummeret 44.

”Da jeg endnu havde begge mine Forældre og mit Barndomshjem i Fyen, saa var det altid saaledes at naar Verden gik mig imod og jeg blev fortvivlet og kjed af Alting, saa kom denne Tanke meget stærkere ledsaget af Længsel: Nu vil jeg hjem; nu kan jeg ikke holde det ud længere, jeg vil hjem. — Noget af dette er gaaet over paa Fuglsang; det er som om der staar en god Ven bagved mig, noget trygt som bliver ved at være der og er en Trøst.”

Således skrev Nielsen i 1916 til Bodil Neergaard på Fuglsang. Hos Bodil og Viggo Neergaard fandt han et tilflugtssted fra Københavns larm og intriger. Skulle han komponere, kunne han trække sig tilbage til gartnerboligen, og ellers tog han levende del i det rige kunstneriske liv, som Fuglsang dannede rammen om.

Bodil Neergaard var datter af komponisten Emil Hartmann (1836-1898) og barnebarn af den gamle J.P.E. Hartmann (1805-1900). Hun udfoldede sig gerne musikalsk, mens hendes yngste bror Oluf Hartmann, i vennekredsen kaldet Omand, var en begavet maler, som foruden i Biblen og mytologien fandt inspiration i den omgivende natur, især Skejten, det særprægede og nu fredede englandskab ned til Guldborgsund. Han døde i 1910, kun 30 år gammel, og det var til hans begravelse Nielsen skrev sin *Andante Lamentoso* med undertitlen ”Ved en Ung Kunstners Bære”. Dette stykke, der siden oftest er blevet spillet af et helt strygeorkester, var naturligt nok også blandt dem, der blev spillet ved Niensens egen bisættelse i 1931.

Nielsens eneste *strygekvinet* blev skrevet i 1888 og blev efter et par private fremførelser spillet for første gang offentligt med opusnummeret 3 (der siden blev brugt til en samling klaverstykker) den 28. april 1889 i et nystiftet københavnsk kammermusikselskab. Nielsen spillede selv andenviolin, og værket blev en umiddelbar succes hos såvel publikum som kritik. Det fik nogle spredte offentlige og private opførelser i de følgende år, bl.a. i Berlin i 1890 (hvor Nielsen selv kaldte det for overlæsset), og det stod også på programmet ved den allerede omtalte kompositionsaften den 28. april 1892 (hvor det nu bar opusnummeret 4, som Nielsen senere i stedet anvendte til en samling sange).

Alligevel syntes Nielsen at have glemt kvintetten eller i hvert fald at have mistet interessen for den. Den blev opført en enkelt gang siden (i april 1911, da Nielsen netop var ved at afslutte den *3. symfoni*) og dukkede derefter først op igen, da violinisten Thorvald Nielsen, som var leder af en strygekvartet og iøvrigt bedstefar til Peter Fabricius fra Kontra Kvartetten, engang i 1920'erne bad Nielsen om at skrive en ny strygekvartet.

Nielsen var klog nok til ikke at forsøge at overgå hvad han allerede havde præsteret med *F-dur kvartetten* tyve år tidligere. Så han sagde nej, men tilføjede at han havde en strygekvinet liggende et eller andet sted. Den ville han gerne høre igen. Thorvald Nielsen var mere end villig til at spille den, og resultatet blev en succesrig genopførelse i forbindelse med Carl Nielsens 60-års dag i 1925 ved en koncert den 28. november i Københavns Universitets festsal. I 1931, Nielsens dødsår, blev værket forsynet med en tilegnelse til Thorvald Nielsen og hans kolleger. Det blev først udgivet efter Nielsens død i en udgave, som Nielsens svigersøn, violinisten Emil Telmányi stod for.

Nielsen var aldrig nogen stor korrekturlæser, og derfor kan de trykte udgaver af hans værker, også dem der kom, mens han endnu levede, ikke anses for helt pålidelige. Da der (endnu) ikke er taget skridt til en kritisk revideret udgave af strygermusikken, har Kontra Kvartetten forud for denne indspilning konsulteret manuskripterne i Det Kongelige Bibliotek i København. Dette har ført til en række mindre korrektioner i noteteksten, især i *strygekvinetten*.

Knud Ketting

Kontra Kvartetten blev dannet i 1973 på initiativ af Anton Kontra og etablerede sig straks som et af Skandinaviens førende kammerensembler. Debutkoncerten i Tivolis Koncertsal i København indeholdt værker af Nielsen, Schubert og Bartók og tegnede således allerede fra begyndelsen gruppens vidtspændende repertoireprofil.

I 1989 opnåede Kontra Kvartetten som det første danske ensemble i mange år at blive udnævnt til statsensemble. Hermed har de fire musikere for en treårsperiode kunnet frigøre sig fra deres orkestre med tilsvarende større muligheder for turneer, indspilning af grammofonplader, workshops osv. i kvartetens regie.

Kvartetten har optrådt overalt i Skandinavien og England, også på radio og TV, og desuden turneret i Frankrig, USA, Tyskland, Belgien, Holland, Luxemburg, Italien, Island, Finland, Sovjet og det fjerne Østen. Denne indspilning af Nielsens kvartetter er ensembles anden.

Anton Kontra (1. violin) er født og opvokset i Ungarn og uddannet hos Ede Zathureczky i Budapest. Han er pristager både ved Bach-konkurrencen i Leipzig og Wieniawski-konkurrencen i Warszawa. Han regnes som en af Nordens førende solister og har i denne egenskab indspillet violinkoncerter af bl.a. Carl Nielsen og Per Nørgård. Efter 24 år som koncertmester ved Sjællands Symfoniorkester i København er han nu tilknyttet Malmö Symfoniorkester som 1. koncertmester. **Boris Samsing** (2. violin) er uddannet af Martin Andersen, Odense, og Marie Hlounova, Prag. Han er tilknyttet Danmarks Radios Symfoniorkester som koncertmester. **Peter Fabricius** (viola) er uddannet af bl.a. Julius Koppel, København, og Bruno Giuranna, Rom. Han er tilknyttet Sjællands Symfoniorkester som koncertmester. **Morten Zeuthen** (cello) er uddannet bl.a. af Asger Lund Christiansen og Paul Tortelier, Paris. Han optræder ofte som solist og er i øvrigt tilknyttet Danmarks Radios Symfoniorkester som 1. solocellist.

Philipp Naegele er bratschist i det amerikanske ensemble Cantilena Piano Quartet, som Kontra Kvartetten optrådte sammen med i New York ved en koncert i Lincoln Center i juni 1990 i anledning af Carl Nielsens 125-års dag. Ved denne lejlighed fik Nielsens kvintet sin amerikanske førsteopførelse med de fem musikere, som her har indspillet den. Naegele har tidligere været medlem af Vegh Kvartetten

og Cleveland Orkestret og har været tilknyttet Marlboro Festivalen siden dens grundlæggelse. Han er professor ved Smith College og har indspillet en lang række grammofonplader, både som solist og kammermusiker. Dette er hans første indspilning for BIS.

Jan Johansson har siden 1983 været solobassist i Malmö Symfoniorkester. Tidligere har han spillet i Stora Teaterns orkester i Göteborg og i Göteborgs Symfoniorkester. Han er født 1957 i Vänersborg og har studeret ved Musikhögskolan i Göteborg og ved Saint Louis Conservatory of Music i USA. I de fire år, som Johansson tilbragte i USA, var han som solobassist ansat i Orchestra and Chorus of St. Louis, Colorado Philharmonic Orchestra og New York String Orchestra. Han har med Boston Symphony Orchestra medvirket ved den årlige Tanglewood Festival.

Carl Nielsen

„Am 9. Juni 1865 hatte meine Mutter einen schlimmen, gleichzeitig wohl aber einen glücklichen Tag. Sie war mit einigen der kleineren Kinder alleine zu Hause, als sie mich gebären sollte. Es war sehr schlimm, und sie ging außer Haus, umfaßte einen Baum und schlug ihren Kopf gegen den Stamm. Ich glaube deswegen, daß sie sehr froh und erleichtert war, als ich endlich zur Welt kam.“

So beginnt **Carl Nielsen** die Schilderung seiner Kindheit auf der Insel Fünen. Er war eines von zwölf Kindern, die in ärmlichen aber geordneten Verhältnissen aufwuchsen. Sein Vater war Maler, aber durch seine Freizeitsbeschäftigung als Musiker derartig ausgelastet, daß es nicht lange dauerte, bevor der kleine Carl auch mit hineingezogen wurde:

„Ich hatte nun, im Alter von acht bis neun Jahren, Geigenunterricht bekommen, teils von meinem Vater, teils vom Lehrer Petersen in Nørre-Lyndelse, und ich hatte bereits früher begonnen, Melodien zu komponieren. Bei einem Fest, als ich Stellvertreter meines Vaters war, bis er etwas verspätet erschien, spielte ich eine Polka eigener Komposition, in der dauernd Synkopen vorkommen... Dieses Meisterwerk wurde genau in jenem Augenblick uraufgeführt, als mein Vater in den Tanzsaal trat. Ich sah an seinem Gesichtsausdruck, daß er damit nicht sonderlich zufrieden war. Als sie aber zu Ende getanzt hatten, sagte er: „Du solltest lieber diese Kunststücke sein lassen, das ist nichts zum Tanzen.““

Carl mußte für einige Zeit in die Kaufmannslehre, bevor sein Vater vorschlug, er sollte auf ein Blasinstrument überwechseln, um dadurch den Lebeweg als Regimentsmusiker in Odense zu ermöglichen. Er meldete sich zum nächsten Probespiel, das er erfolgreich absolvierte, obwohl er nur vierzehn Jahre alt war.

Im Sommer 1881 nahmen Nielsen und seine Brigade an Militärrübungen in Jütland teil. Als er nach Odense zurückgekehrt war, begann er ernsthaft, Violine zu spielen, und neben dem Unterricht spielte er mit einigen seiner Musikkameraden Streichquartette: „Hier lernte ich Haydns, Mozarts, Pleyels und Onslows Quartette kennen, und ich wurde so begeistert, daß ich es mir vornahm, ein Quartett zu komponieren, und im Laufe eines Monats wurde es auch fertig“, schrieb Nielsen später in *Min Fynske Barndom* (Meine Kindheit auf Fünen). „Natürlich ist es ohne jegliche Originalität, aber lebendig und frisch.“ Das

Quartett wurde nie gedruckt. Trotzdem spielte es eine kurzfristige aber wichtige Rolle in Niensens weiterem Leben.

Ohne das Wissen seiner Eltern stifteten einige private Mäzene Geldmittel, um Carl im Mai 1883 eine Reise nach Kopenhagen zu ermöglichen. Durch ein Empfehlungsschreiben konnte er beim damals führenden dänischen Komponisten vorsprechen: Niels W. Gade (1817-1890). Gade sah sich den langsamen Satz des Streichquartetts an, dessen Partitur Nielsen mitgebracht hatte, und empfahl ihm, genau das zu tun, das er am allermeisten wollte: am Kopenhagener Konservatorium studieren. Im Dezember desselben Jahres bestand er die Aufnahmeprüfung.

Mit finanzieller Unterstützung der Wohltäter in Odense konnte Carl Nielsen drei Jahre lang am Konservatorium studieren. Sein Hauptfach war Violine, und er machte rapide Fortschritte. Er begann auch, ernsthaft zu komponieren, u.a. ein *Streichquartett F-Dur*, das am 25. Jänner 1888 im Privaten Kammermusikverein seine erste (uns bekannte) Aufführung erlebte. Das Manuskript dieses Quartetts (in der Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen) enthält heute lediglich die zwei Ecksätze; die beiden übrigen fehlen. Allerdings liegen die Handschriften mehrerer einzelner Quartettsätze aus jener Zeit vor, und es ist nicht auszuschließen, daß zwei von ihnen, ein *Andante tranquillo* in B-Dur und ein *Scherzo* d-moll, mit den fehlenden Sätzen des *F-Dur-Quartetts* identisch sind.

Eben die erwähnten beiden Sätze wurden in einer Fassung für Streichorchester am 17. September 1887 im Konzertsaal des Kopenhagener Tivolis aufgeführt. Dieses Konzert, bei dem Nielsen selbst mitspielte, dürfte als sein offizielles Komponistendebüt betrachtet werden können. Nichts daran wird dadurch geändert, daß er das Konzert später vergaß und behauptete, die Uraufführung des ganzen Quartetts sei die erste öffentliche Aufführung einer Nielsen-Komposition gewesen.

In Niensens Schaffen vor 1900 sollte die Kammermusik quantitativ überwiegen. Drei seiner vier im Druck erschienenen Streichquartette entstammen jener Periode. Nur das vierte und zugleich letzte wurde in einer klassischeren Periode seines Schaffens geschrieben. Sein erstes „großes“ Streichquartett steht in *g-moll*.

Es entstand 1887-88, wurde aber erst am 18. Dezember 1889 im Kammermusikverein aufgeführt (dessen Konzerte, im Gegensatz zu denen des Privaten Kammermusikvereins, geschlossene Veranstaltungen in gesellschaftlicher Form waren). Zehn Jahre später unternahm Nielsen einige Änderungen im ersten, zweiten und vierten Satz, woraufhin das Quartett am 3. Februar 1898 in Kopenhagen seine öffentliche Uraufführung erleben konnte.

Es wurde zwei Jahre später vom Musikverlag Wilhelm Hansen herausgegeben, mit der Opuszahl 13 und einer Widmung an den norwegischen Komponisten und Dirigenten Johan Svendsen, den Nielsen sehr bewunderte, und dessen Musik er in einem Zeitungsartikel anlässlich des 60. Geburtstages Svendsens am 30. September 1900 folgendermaßen charakterisierte: „Niemals eine Note zuviel, niemals eine Ausweichung um die Zeit bis zum nächsten architektonischen Glied des Gefüges zu vertreiben, diese Übergänge, die ein jeder kennt, der sich mit Musikkomposition oder bildender Kunst beschäftigt hat, und die einen geradezu wütend machen, weil sie eine Nebensache sind, die ein Weiterkommen verhindern.“

Die Revision des *g-moll-Quartetts* bezog sich hauptsächlich auf die Übergänge zwischen den einzelnen Formgliedern, nicht soviel auf den grundlegenden Aufbau, der bei der damaligen Konvention blieb, bis auf eine Ausnahme: im letzten Satz bringt Nielsen zwischen der Wiederholung des Hauptthemas und dem Seitenthema einen Abschnitt, *Résumé* bezeichnet, wo er durch Kontrapunktik thematisches Material aus dem 1., 3., und 4. Satz vereint, solcherart die Zusammenhänge des Werks betonend.

Der Klang des folgenden Quartetts *f-moll* ist trotz ebenfalls konventionellen Aufbaues weitaus persönlicher: „Hier habe ich meinen eigenen Ton gefunden. Durch dieses Quartett wurde es mir klar, woraus dieser besteht“, notierte er nach Beendigung des dritten Satzes in seinem Tagebuch. Es war aber keine leichte Geburt gewesen. Der erste Satz entstand in Kopenhagen, wo er im August 1889 einen Posten als Violinist in Det Kgl. Kapel errungen hatte. Ein größeres Stipendium aus Det Ancherske Legat ermöglichte es ihm aber, zwecks Studium in Deutschland um Urlaub anzusuchen. Am 3. September 1890 zog er, mit Empfehlungsschreiben von Niels W. Gade ausgerüstet, los, und somit vollendete er sein Quartett inmitten

eines Hagels musikalischer Eindrücke in Dresden und Berlin. Bevor er mit dem Ergebnis zufrieden wurde mußte er den langsamen Satz einige Male neu komponieren.

Am 13. November notierte er in seinem Tagebuch: „Das Finale des Quartetts heute beendet. Ob man es verstehen wird? Hier versteht man nicht den meisterhaft klaren Svendsen; wie wird es dann mir gehen? Die Deutschen hören sich keine Zukunftsmusik an; sie wollen nichts Neues mehr.“ Wenn auch seine Prophezeiungen bezüglich des deutschen Verständnisses für Nielsen auf längere Sicht bewahrheitet werden sollten, hatte er sich allerdings wegen der unmittelbaren Zukunft keinerlei Sorgen machen müssen. Das Quartett wurde am 18. Dezember einer Reihe eingeladener Gäste, darunter Joseph Joachim, in der Berliner Königlichen Hochschule für Musik vorgespielt. Es spielten drei sich studienhalber in der Stadt aufhaltenden Dänen, nämlich Nielsen selbst, der Violinist und Komponist Fini Henriques und als Bratscher der spätere langjährige Chefdirigent des Kopenhagener Tivolis, Frederik Schnedler-Petersen, sowie der amerikanische Cellist John Paul Morgan.

Joachim war keineswegs so negativ wie es Nielsen vielleicht befürchtet hatte: „Er fand, daß darin viel „Schreckliches“ war, lobte mich aber sehr wegen der Stellen, die ihm gefielen. Phantasie und Talent waren genügend vorhanden; aber die Weise, auf die sie gebracht wurden, war ihm zu radikal“, schrieb Nielsen am selben Abend.

Am 21. Dezember starb Gade in Kopenhagen, und die Nachricht verbreitete sich in Windeseile. Nielsen bekam sie am nächsten Tag (via Morgan), und sie beeindruckte ihn verständlicherweise tief. „Er gab uns allen Licht und Wärme, und jetzt ist alles vorbei, er steht nicht mehr an der Spitze wie eine Siegestsäule, als leuchtendes Beispiel. Bin von Trauer krank, kann weder essen noch schlafen.“

Im Vorfrühling 1891 reiste Nielsen von Deutschland nach Paris weiter, wo er die dänische Bildhauerin Anne Marie Brodersen kennenlernte, in die er sich sofort verliebte. Am 10. April heirateten sie in Paris, wonach sie nach Italien fuhren, bevor sie im Juni nach Kopenhagen zurückkehrten.

Bei einem Konzert mit Musikern der Kgl. Kapel wurde am 8. April 1892 das *f-moll-Quartett* uraufgeführt. Bei dieser Gelegenheit trug es die Opuszahl 6, die Nielsen im folgenden Jahr stattdessen bei der Herausgabe der *fünf Lieder* zu Texten von J.P. Jacobsen verwendete. Das Quartett wurde ein großer Erfolg und stand ebenfalls auf dem Programm bei Niensens erstem eigenen Komponistenabend kurz danach, am 28. April. Als das Quartett später im selben Jahr bei Wilhelm Hansen erschien, trug es die Opuszahl 5 und eine Widmung an den Geiger Anton Svendsen, den Primar der Uraufführung. Es gehörte zu den frühesten Werken, durch die Nielsen außerhalb der Grenzen Dänemarks bekannt wurde. Zu seinen Lebzeiten wurde es u.a. in Frankreich, Deutschland, Holland und Schweden gespielt.

„Beendete im Dezember 97 die Arbeit am 1. Satz eines *Quartetts Es-Dur*. Arbeite zur Zeit am *Andante*“, notierte Nielsen am 6. Januar 1898 in seinem Tagebuch. Ein Großteil des Jahres sollte allerdings vergehen, bevor das Quartett vollendet werden konnte, u.a. weil gerade der Sommer 1898 eine jener Perioden war, in denen er und Anne Marie einander auf die Nerven gingen. Während er auf ihrem Familienbesitz sein Quartett zu schreiben versuchte, modellierte sie in Kopenhagen an einem roten Hengst herum:

„Wenn Du nur schaust, daß Du mit Deinem Finale fertig wirst, werde ich fleißig an meinem Pferd arbeiten, und dann werden wir nie mehr so einen Sommer haben wie heuer, mein eigener Geliebtester. Das Leben ist schön, aber Du darfst Dich nicht herunterdrücken lassen und wir sollen zu einander gut sein und einander nicht so drücken, daß wir keine richtigen Kräfte mehr für unsere Arbeit haben“, schrieb sie ihm am 2. August in einem Versuch zur Versöhnung.

Das *Es-Dur-Quartett* wurde bei einem Konzert in Kopenhagen am 1. Mai 1899 uraufgeführt und sollte bei Wilhelm Hansen erscheinen. Nielsen zog auf dem Fahrrad los, das Manuskript unter dem Arm. Auf dem Weg durch Kopenhagen begegnete er einem Wagen, dessen Pferd umgefallen war. Von der Kindheit auf dem Lande bestens mit Pferden vertraut sprang er vom Fahrrad herunter um Hilfe zu leisten, und er bat einen Jungen, mittlerweile das Manuskript zu halten. Als das Pferd wieder auf den Beinen war, war dafür der Junge verschwunden, und Nielsen

mußte das gesamte Quartett rekonstruieren. Zu Weihnachten 1900 erschien es endlich, unter der Opuszahl 14 und mit einer Widmung an Edvard Grieg. Diese Fassung, die einzige uns bekannte, wurde 1901 uraufgeführt.

1905 kündigte Nielsen seinen Posten als Violinist am Kgl. Theater. Sein Geigen-spiel hatte nie das solistische Niveau erreicht, aber Freunde charakterisierten ihn als fröhlichen und charaktervollen Quartettprimarius, und er widmete sich stets nach Möglichkeit dem Quartettspiel, besonders mit der holländischen Musikerfamilie Röntgen zusammen, die er regelmäßig auf dem Gute Fuglsang auf der naturschönen Insel Laaland traf.

Nielsens *Quartett F-Dur* wurde 1906 in Kopenhagen komponiert, zu einem Zeitpunkt, als er mit der Oper *Maskarade* schwerstens beschäftigt war. Dieselbe heitere Üppigkeit prägt das Quartett wie die Oper, und es ist — wenn auch in einer völlig verschiedenen Tonsprache geschrieben — ein deutlicher Beweis für Nielsens tiefe Verehrung für Mozart. Es wurde am 10. August bei einem Kammermusikabend auf Fuglsang privat aufgeführt. Seinem guten Freund, dem Pianisten Henrik Knudsen, schrieb Nielsen am Vortag:

„Wir haben heute mein neues Quartett gespielt, und es klingt wie ich es erwartet hatte, ich kenne ja bald das wahre Wesen der Streichinstrumente. Es ist übrigens sonderbar, wie man viele Jahre lang einem so zarten Wesen wie dem Streichquartett den Hof machen muß, bevor sie sich hingibt. Erst jetzt scheint es mir, daß ich mich mit dessen wogendem, keuschem Charakter einigermaßen zurechtfinde.“

Die öffentliche Uraufführung fand am 30. November 1907 bei einem Nielsen-Kompositionsabend in Kopenhagen statt. Damals trug das Quartett die Opuszahl 19 und den Untertitel *Piacevolezza*. Später revidierte Nielsen das Werk. In der neuen Fassung wurde es 1919 erstmals aufgeführt und 1923 von Peters in Leipzig unter der Opuszahl 44 herausgegeben.

„Als ich noch meine beiden Eltern und mein Elternhaus auf Fünen hatte, war es immer so, daß wenn die Welt mir in die Quere ging und ich verzweifelt wurde und alles mir überdrüssig war, kam mir dieser Gedanke, von starker Sehnsucht begleitet: Jetzt will ich nach Hause. — Etwas davon hat sich auf Fuglsang

übertragen; es ist, als ob ein guter Freund hinter mir stünde, etwas Festes, das einfach dort ist und tröstet.“

Dies schrieb Nielsen 1916 an Bodil Neergaard auf Fuglsang. Bei Bodil und Viggo Neergaard fand er eine Zufluchtstätte vor dem Lärm und den Intrigen in Kopenhagen. Falls er komponieren wollte, konnte er sich in die Gärtnerwohnung zurückziehen. Ansonsten nahm er regen Teil an dem reichen künstlerischen Leben, dessen Rahmen Fuglsang schuf.

Bodil Neergaard war Tochter des Komponisten Emil Hartmann (1836-1898) und Enkelin des alten Johan Peter Emilius Hartmann (1805-1900!, ebenfalls Komponist). Sie entfaltete sich gerne musikalisch, während ihr jüngster Bruder Oluf Hartmann, von den Freunden Omand genannt, ein begabter Maler war, der er außer in der Bibel und der Mythologie seine Inspiration in der Natur suchte, besonders Skejten, eine sonderbare, später unter Naturschutz gestellte Wiesenlandschaft in Richtung Guldborgsund. Er starb mit nur 30 Jahren 1910, und zu seiner Beerdigung schrieb Nielsen sein *Andante lamentoso* mit dem Untertitel „An der Bahre eines jungen Künstlers“. Dieses Stück, das später am häufigsten von einem ganzen Streichorchester gespielt worden ist, gehörte verständlicherweise zu jener Musik, die bei Niensens eigener Beerdigung im Jahre 1931 gespielt wurde.

Niensens einziges *Streichquintett* entstand 1888. Nach ein paar privaten Aufführungen wurde es unter der Opuszahl 3 (die später für eine Sammlung Klavierstücke verwendet wurde) am 28. April 1889 in einer eben gegründeten Kopenhagener Kammermusikgesellschaft erstmals öffentlich gespielt. Bei dieser Gelegenheit spielte Nielsen selbst die zweite Violine, und das Werk hatte bei Publikum und Kritikern sofort einen Erfolg. In den folgenden Jahren wurde es mehrmals öffentlich und privat aufgeführt, u.a. in Berlin 1890 (wo Nielsen es selbst als überladen bezeichnete), und es stand auch auf dem Programm bei dem bereits erwähnten Kompositionsabend am 28. April 1892 (bei welcher Gelegenheit es die Opuszahl 4 trug, die Nielsen später für eine Liedersammlung verwendete).

Offensichtlich vergaß Nielsen dann das Quintett, oder er verlor zumindest sein Interesse dafür. In der Folge wurde es ein einziges Mal aufgeführt (im April 1911, als Nielsen gerade dabei war, die 3. *Symphonie* zu vollenden) und tauchte danach

erst auf, als der Violinist Thorvald Nielsen, Leiter eines Streichquartetts und Schwiegervater des Peter Fabricius aus dem Kontra-Kvartetten, einmal in den 1920er Jahren Nielsen bat, ein neues Streichquartett zu schreiben.

Nielsen war klug genug um keinen Versuch zu machen, das zu übertreffen, was er bereits zwanzig Jahre früher im *F-Dur-Quartett* geleistet hatte. Er lehnte ab, erwähnte aber, daß er irgendwo ein Streichquintett herumliegen habe, das er wieder mal hören möchte. Thorvald Nielsen wollte es unbedingt spielen, und das Ergebnis war eine blendend erfolgreiche Aufführung bei einem Konzert am 28. November 1925, das im Festsaal der Kopenhagener Universität anlässlich des 60. Geburtstages des Komponisten stattfand. In Niensens Todesjahr 1931 bekam das Werk eine Widmung an Thorvald Nielsen und seine Kollegen. Es wurde erst nach Niensens Tod gedruckt, in einer Ausgabe von seinem Schwiegersohn, dem Violinisten Emil Telmányi.

Nielsen besaß nicht die Fähigkeit, Bürstenabzüge genau zu lesen, und daher können die gedruckten Ausgaben seiner Werke, selbst jene, die zu seinen Lebzeiten erschienen, nicht als ganz zuverlässig betrachtet werden. Da es (noch) keine kritisch revidierte Ausgabe seiner Streichmusik gibt, hat das Kontra Kvartetten vor dieser Aufnahme die Manuskripte in der Kgl. Bibliothek zu Kopenhagen durchgelesen. Dies führte zu mehreren kleineren Korrekturen des Notentextes, besonders im *Streichquintett*.

Knud Ketting

Kontra Kvartetten wurde 1973 durch die Initiative Anton Kontras gegründet und konnte bald als eines der führenden skandinavischen Kammerensembles eingestuft werden. Beim Debüt im Konzertsaal des Kopenhagener Tivolis spielte das Quartett Werke von Nielsen, Schubert und Bartók, wodurch gleich zu Anfang das weite Repertoireprofil der Gruppe festgelegt wurde.

1989 wurde das Kontra Kvartetten als erstes dänisches Ensemble seit vielen Jahren zum Staatsensemble ernannt. Dadurch konnten sich die vier Musiker für eine Zeitspanne von drei Jahren von ihren Orchestern lösen, dadurch größere Möglichkeiten für Konzertreisen, Aufnahmen, Workshops usw., schaffend.

Das Quartett trat in Skandinavien und England überall auf, auch im Rundfunk und Fernsehen, und machte außerdem Konzertreisen nach Frankreich, den USA, Deutschland, Belgien, Holland, Luxemburg, Italien, Island, Finnland, der UdSSR und dem fernen Osten. Dies ist die erste BIS-Aufnahme des Quartetts und die zweite Aufnahme des Ensembles von Niensens Streichquartetten.

Anton Kontra (1. Violine) wurde in Ungarn geboren, wo er auch aufwuchs und bei Ede Zathureczky in Budapest ausgebildet wurde. Er war Preisträger beim Leipziger Bachwettbewerb und beim Warschauer Wieniawskiwettbewerb. Er zählt zu den führenden skandinavischen Solisten und hat in dieser Eigenschaft Violinkonzerte von u.a. Carl Nielsen und Per Nørgård aufgenommen. Nach 24 Jahren als Konzertmeister des Sjællands Symfoniorkester in Kopenhagen ist er jetzt 1. Konzertmeister des Symphoniorchesters Malmö. **Boris Samsing** (2. Violine) wurde bei Martin Andersen in Odense und Marie Hlounova in Prag ausgebildet. Er ist Konzertmeister beim Symphonieorchester des Dänischen Rundfunks. **Peter Fabricius** (Bratsche) wurde u.a. bei Julius Koppel in Kopenhagen und Bruno Giuranna in Rom ausgebildet. Er ist jetzt Konzertmeister bei Sjællands Symfoniorkester. **Morten Zeuthen** (Cello) wurde u.a. bei Asger Lund Christiansen sowie bei Paul Tortelier in Paris ausgebildet. Er erscheint häufig solistisch und ist als 1. Solocellist des Symphonieorchesters des Dänischen Rundfunks tätig.

Philipp Naegele ist Bratscher im amerikanischen Ensemble Cantilena Piano Quartet, mit dem das Kontra Quartetten im Juni 1990 in New York Lincoln Center auftrat, bei einem Konzert anlässlich des 125. Geburtstages von Carl Nielsen. Bei jener Gelegenheit wurde Niensens *Quintett* durch dieselben Musiker zur amerikanischen Erstaufführung gebracht, die die vorliegende Aufnahme eingespielt haben. Naegele war früher Mitglied des Vegh-Quartetts und des Cleveland Orchestra. Er arbeitet mit dem Marlboro Festival seit dessen Gründung eng zusammen. Er ist Professor am Smith College. Dies ist seine erste BIS-Platte.

Jan Johansson ist seit 1983 Solokontrabassist beim Symphonieorchester Malmö. Früher hat er im Orchester des Großen Theaters zu Göteborg und mit den

Göteborger Symphonikern gespielt. Er wurde 1957 in Vänersborg, Schweden, geboren und studierte an der Musikhochschule in Göteborg und an der Saint Louis Conservatory, USA. Er wohnte vier Jahre lang in den USA, wo er Solokontrabassist beim St. Louis Chorus and Orchestra, beim Colorado Philharmonic Orchestra und beim New York String Orchestra war. Er hat auch beim jährlichen Tanglewood Festival mit dem Symphonieorchester Boston mitgewirkt.

“Le 9 juin 1865 fut une journée à la fois difficile et heureuse pour ma mère. Elle était seule à la maison avec quelques-uns des plus jeunes enfants lorsque vint l’heure de ma naissance. Le travail fut pénible et elle sortit de la maison, enlaça un tronc d’arbre contre lequel elle se frappa la tête. C’est pourquoi je crois qu’elle a dû être très heureuse et soulagée quand je fus enfin né.”

C’est ainsi que **Carl Nielsen** commence la narration de son enfance en Fionie. Il était un des douze enfants qui grandirent dans un foyer pauvre mais bien ordonné. Son père était peintre mais il était si captivé par ses loisirs de ménétrier que le jeune Carl fut vite attiré lui aussi par la musique.

“A l’âge de 8-9 ans, j’avais déjà reçu des leçons de violon d’une part de mon père, d’autre part d’un professeur de violon de la région du nom de Petersen et j’avais aussi commencé à composer des mélodies. Lors d’une fête où je remplaçais mon père jusqu’à ce qu’il arrive, je jouai une polka de moi truffée de syncopes... Mon père entra dans la salle de danse juste au moment de la création de mon œuvre et je compris, à sa mine, qu’elle ne lui plaisait pas. La danse finie, il me dit: ‘Laisse faire les danses, on dirait que tu as deux pieds gauches’.”

Carl dut faire l’apprentissage du monde des affaires un certain temps avant que son père ne lui suggère de s’acheter un instrument à vent et de se faire ainsi une vie comme musicien de régiment à Odense. Il se présenta aux examens d’admission dès qu’il y eut une vacance et il fut admis quoiqu’il n’eût que 14 ans.

A l’été de 1881, Nielsen et sa brigade participèrent à des exercices militaires au Jutland. A son retour à Odense, il se mit sérieusement à jouer du violon et à prendre des leçons de même qu’à jouer des quatuors à cordes avec quelques-uns de ses collègues musiciens: “C’est ainsi que je pris connaissance des quatuors de Haydn, Mozart, Pleyel et Onslow; je fus si enthousiasmé que je me décidai à composer un quatuor qui fut terminé en un mois”, écrivit Nielsen plus loin dans *Mon enfance en Fionie*. “Il est naturellement dépourvu d’originalité mais la musique est vivante et fraîche.” Le quatuor ne fut jamais publié. Il devait néanmoins jouer un rôle bref mais important plus tard dans la vie de Nielsen.

A l’insu des parents de Nielsen, un nombre de mécènes fournirent à Carl les moyens de se rendre à Copenhague en mai 1883. C’est là qu’il rencontra l’éminent

compositeur Niels W. Gade (1817-1890) qui examina le mouvement lent du quatuor de Nielsen et il lui ordonna de faire juste ce dont ce dernier avait le plus envie: étudier au conservatoire de Copenhague. Il y fut admis en décembre de la même année.

Grâce à l'aide financière de mécènes à Odense, Carl Nielsen put étudier trois ans au conservatoire. Le violon était sa matière principale et il fit de rapides progrès. Il se mit aussi sérieusement à composer, entre autres un *Quatuor à cordes en fa majeur* qui fut créé, croit-on, le 25 février 1888 à la Société privée de musique de chambre. Le manuscrit de ce quatuor (conservé à la Bibliothèque Royale de Copenhague) ne renferme que le premier et le dernier des quatre mouvements. Il existe cependant des manuscrits d'une série de mouvements divers de quatuors de la même époque et il est fort possible que deux d'entre eux, un *Andante tranquillo* en si bémol majeur et un *Scherzo* en ré mineur soient les mouvements manquants du quatuor en fa majeur.

Ces deux mouvements furent joués en version pour orchestre à cordes à la salle de concert de Tivoli le 17 septembre 1887. Ce concert, où Nielsen se trouvait lui-même parmi les violons de l'orchestre, aurait été ses débuts officiels de compositeur; il a ensuite oublié cette soirée et soutenu que la création du quatuor en entier coïncida avec la première exécution publique de ses compositions.

Du point de vue quantité, la musique de chambre devait dominer dans la production de Nielsen avant 1900. Trois de ses quatre quatuors à cordes imprimés datent de cette époque. Seul le quatrième et dernier fut composé dans une période ultérieure, plus classique de sa production. Son premier "grand" quatuor à cordes est en *sol mineur*. Il fut écrit en 1887-88 mais on ne le joua pas avant le 18 décembre 1889 à la Société de musique de chambre (dont les concerts, contrairement à ceux de la Société privée de musique de chambre, étaient des arrangements privés dans des formes sociales). Dix ans plus tard, Nielsen fit une série de changements mineurs dans les premier, second et quatrième mouvements, après quoi le quatuor fut publiquement créé à Copenhague le 3 février 1898.

Il fut publié deux ans plus tard par les éditeurs de musique Wilhelm Hansen sous le numéro d'opus 13 avec une dédicace au compositeur et chef d'orchestre

norvégien Johan Svendsen que Nielsen admirait beaucoup et dont il décrit la musique dans un article de journal à l'occasion de son 60e anniversaire de naissance le 30 septembre 1900: "Jamais une note de trop, jamais de remplissage pour tuer le temps et se rendre à une nouvelle section de l'édifice, ces ponts connus de tous ceux qui s'occupent de composition musicale ou d'architecture et qui nous rendent souvent fous juste parce que c'est un détail qui nous empêche d'avancer."

La révision du *quatuor en sol mineur* toucha surtout les ponts entre les sections formelles simples, pas tellement les fondations de l'œuvre qui restèrent conventionnelles pour l'époque, à une exception près: dans le dernier mouvement, Nielsen insère, entre la réexposition du thème principal et du secondaire, une section intitulée *Résumé*, où il associe contrapuntiquement du matériel thématique des premier, troisième et quatrième mouvements, soulignant ainsi l'unité de l'œuvre.

En dépit d'une architecture conventionnelle équivalente, le quatuor suivant en *fa mineur* révèle un langage musical beaucoup plus personnel: "J'ai trouvé ici mon ton propre. Il m'est devenu clair, au cours du quatuor, en quoi il consiste", écrit-il dans son journal après avoir terminé le troisième mouvement. La naissance ne s'est pourtant pas faite sans douleurs. Le premier mouvement fut écrit à Copenhague où, en août 1889, Nielsen avait passé une audition pour un poste de violoniste à l'Orchestre Royal. Une grosse partie d'une donation ("Det Ancherske Legat") lui permit de prendre congé pour étudier en Allemagne. Il partit le 3 septembre 1890 avec des recommandations écrites de Niels W. Gade et c'est à Dresde et à Berlin qu'il acheva son quatuor — au milieu d'un réel bombardement d'impressions musicales. Il dut composer le mouvement lent plus d'une fois avant d'être satisfait du résultat.

"Ai terminé le Finale du quatuor aujourd'hui", écrit-il le 13 novembre dans son journal. "Est-ce qu'il sera compris? Ici on ne comprend pas Svendsen qui est si supérieurement clair; qu'en sera-t-il de moi. L'avenir de la musique n'est pas en Allemagne; on ne veut plus entendre de nouveau..." Même si sa prophétie sur la compréhension devait se réaliser à la longue, Nielsen n'avait pas besoin de se faire immédiatement du souci. Le quatuor fut joué le 18 décembre pour une série

d'invités dont le célèbre violoniste Joseph Joachim, à la Königlische Hochschule für Musik de Berlin. Trois des exécutants étaient des Danois en congé d'études soit, en plus de Nielsen lui-même, le violoniste et compositeur Fini Henriques et, à l'alto, Fredrik Schnedler-Petersen qui devait plus tard diriger pendant plusieurs années l'orchestre de Tivoli; le violoncelliste américain John Paul Morgan complétait la formation.

Joachim ne fut pas aussi réservé que Nielsen avait dû le craindre: "Il pense qu'il s'y trouvait beaucoup d' 'épouvantable' mais il me félicita chaleureusement pour les passages faisant preuve de fantaisie et de talent; mais la façon dont ces deux éléments sont révélés est trop radicale pour lui", écrivit Nielsen dans son journal le soir même.

Gade mourut le 21 décembre à Copenhague et la nouvelle se répandit en traînée de poudre. Nielsen l'apprit le lendemain (via Morgan) et il est compréhensible qu'il en fût très affligé. "Il nous a donné à tous lumière et chaleur humaine; maintenant tout est fini, il n'est plus en tête comme un signe de victoire, comme un exemple brillant. Suis foudroyé de douleur et ne peux ni manger ni dormir."

Au début du printemps 1891, Nielsen quitta l'Allemagne pour Paris où il rencontra le sculpteur danois Anne Marie Brodersen pour laquelle il eut le coup de foudre. Ils se marièrent le 10 avril à Paris, firent leur voyage de noces en Italie en rentrèrent à Copenhague en juin.

Le *Quatuor en fa mineur* (opus 6, numéro que Nielsen employa l'année suivante pour l'édition de cinq chansons sur des textes de J.P. Jacobsen) fut créé le 8 avril 1892 lors d'une soirée mettant en vedette des membres de l'Orchestre Royal. Ce fut un gros succès et le quatuor figura au programme de la première soirée dédiée exclusivement aux compositions de Nielsen, soit le 28 avril. Le quatuor fut édité plus tard la même année chez Wilhelm Hansen sous le numéro d'opus 5 avec une dédicace au violoniste Anton Svendsen qui avait tenu la partie de premier violon lors de la création. Ce quatuor fut l'une des premières œuvres de Nielsen à faire connaître son nom hors du Danemark. Il fut joué entre autres en France, en Allemagne et en Suède du vivant du compositeur.

“Terminai le travail sur le premier mouvement d’un *Quatuor en mi bémol majeur* en décembre 97. Travaille maintenant sur l’*Andante*”, écrivit Nielsen le 6 janvier 1898 dans son journal. La majeure partie de l’année devait pourtant s’écouler avant que le quatuor fût achevé; l’une des raisons est que le couple traversa une période de difficultés matrimoniales à l’été de 1898. Carl séjourna sur la ferme familiale d’Anne Marie et essaya de composer son quatuor pendant qu’elle modelait un étalon rouge à Copenhague.

“Pendant que tu termines ton Finale, je m’applique à mon cheval et nous ne passerons plus d’étés semblables, n’est-ce pas mon chéri. La vie est belle mais tu ne dois pas te laisser accabler; nous serons bons l’un envers l’autre et cesserons de nous quereller, ce qui nous empêche d’avoir la force de travailler”, lui écrivit-elle dans une tentative de réconciliation le 2 août.

Le *Quatuor en mi bémol majeur* fut créé lors d’un concert à Copenhague le 1er mai 1899 et devait sortir lui aussi chez Wilhelm Hansen. Nielsen prit le manuscrit sous le bras et enfourcha sa bicyclette. En route à travers Copenhague, il rencontra un fiacre dont le cheval était tombé. Comme son enfance à la campagne lui avait donné une bonne connaissance des chevaux, il descendit de sa bicyclette pour prêter main forte et pria un garçon de tenir entretemps son manuscrit. Lorsque le cheval fut sur pattes, le garçon avait disparu et Nielsen dut recomposer le quatuor en entier; il fut enfin terminé vers Noël 1900 sous le numéro d’opus 14 avec une dédicace à Edvard Grieg. Cette version, la seule connue aujourd’hui, fut créée en 1901.

En 1905, Nielsen laissa son poste de violoniste à l’Orchestre Royal. Il n’avait jamais atteint un niveau de soliste mais ses amis le décrivaient comme un primarius de quatuor agréable et rempli de caractère qui adorait avoir l’occasion de jouer en quatuor, surtout en compagnie de la famille musicale Röntgen qu’il rencontrait régulièrement à la maison de campagne Fuglsang dans un bel environnement sur l’île de Lolland.

Le *Quatuor en fa majeur* fut composé à Copenhague en 1906, à une époque où Nielsen était submergé par le travail sur l’opéra *Mascarade*. Il est aussi joyeux et charmant que l’opéra et — bien qu’écrit dans un langage musical tout à fait

différent — il est une claire manifestation de la profonde admiration de Nielsen pour Mozart. Le quatuor fut créé en privé le 10 août lors d'une soirée de musique de chambre à Fuglsang. La veille, Nielsen écrivit à son bon ami, le pianiste Henrik Knudsen:

“Nous avons joué mon nouveau quatuor aujourd'hui et il sonne comme je m'y attendais; je commence à connaître la vraie nature des instruments à cordes. Au fait, il est étonnant combien d'années il faut courtiser et flirter avant qu'un être aussi sensible qu'un quatuor à cordes se laisse conquérir. Ce n'est que maintenant que je crois comprendre assez bien son chaste caractère fuyant.”

La création publique eut lieu le 30 novembre 1907 à Copenhague lors d'une soirée consacrée aux compositions de Nielsen. Le quatuor portait alors le numéro d'opus 19 et le sous-titre *Piacevolezza*. Nielsen révisa l'œuvre plus tard. La nouvelle version fut créée en 1919, éditée chez Peters à Leipzig en 1923 et devint l'opus 44.

“Du temps où mes parents vivaient encore dans ma maison natale en Fionie, j'étais parfois aux prises avec une adversité telle que je désespérais de tout. C'est alors que cette pensée me venait à l'esprit, accompagnée d'un profond désir: Je veux aller à la maison, je n'en peux plus. Je veux être chez nous. — Quelque chose de ceci a été reporté sur Fuglsang; c'est comme si un bon ami se tenait à mes côtés, quelque chose de certain qui reste et reconforte.”

Ces phrases sont extraites d'une lettre de Nielsen à Bodil Neergaard à Fuglsang en 1916. Il trouvait un refuge chez Bodil et Viggo Neergaard, loin du bruit et des intrigues de Copenhague. Il pouvait se retirer dans le pavillon s'il voulait composer ou bien prendre part à la riche vie culturelle de Fuglsang.

Bodil Neergaard était la fille du compositeur Emil Hartmann (1836-1898) et la petite-fille du vieux J.P.E. Hartmann (1805-1900). Elle montra des talents musicaux alors que son frère cadet, Oluf Hartmann, appelé Omand par ses amis, était un peintre de talent qui puisait son inspiration dans la bible, dans la mythologie et surtout dans la nature environnante, en particulier Skejten, le paysage spécial de prés, maintenant une réserve, qui s'étend jusqu'à Guldborgsund. Il mourut en 1901 à l'âge de 30 ans seulement et c'est pour ses funérailles que Nielsen composa son *Andante Lamentoso* au sous-titre “Devant le cercueil d'un

jeune artiste". Ce morceau, joué depuis lors le plus souvent par un orchestre à cordes, fut naturellement un de ceux exécutés à la propre levée du corps de Nielsen en 1931.

L'unique *quintette à cordes* de Nielsen fut écrit en 1888 et, après une couple d'exécutions privées, il fut joué pour la première fois en public avec le numéro d'opus 3 (qui passa ensuite à une collection de pièces pour piano) le 28 avril 1889 à une société de musique de chambre nouvellement fondée à Copenhague. Nielsen tenait lui-même la partie du violon II et l'œuvre connut un succès immédiat auprès du public comme des critiques. On l'entendit à de rares occasions en privé et en public les années suivantes, à Berlin par exemple en 1890 (où Nielsen lui-même le qualifia de surchargé); il figura aussi au programme de la soirée antérieurement mentionnée dédiée aux compositions de Nielsen, le 28 avril 1892 (portant alors le numéro d'opus 4 que Nielsen donna ensuite à un recueil de chansons).

Quoi qu'il en soit, Nielsen sembla oublier le quintette ou, en tout cas, s'en désintéresser. Il ne fut ensuite joué qu'une seule fois (en avril 1911, juste au moment de l'achèvement de la *symphonie no 3*) et ne réapparut que lorsque le violoniste Thorvald Nielsen, le premier violon d'un quatuor et, au fait, le grand-père de Peter Fabricius du Quatuor Kontra, pria un jour Nielsen, dans les années 20, d'écrire un nouveau quatuor à cordes.

Nielsen eut la sagesse de ne pas essayer de dépasser ce qu'il avait déjà atteint vingt ans plus tôt avec le *quatuor en fa majeur*. Il refusa donc mais il ajouta qu'il avait, dans un de ses tiroirs, un quintette qu'il désirait réentendre. Thorvald Nielsen ne se fit pas prier et le quintette connut un nouveau succès à l'occasion du 60e anniversaire de naissance de Carl Nielsen en 1925 lors d'un concert le 28 novembre à la salle de spectacle de l'université de Copenhague. En 1931, l'année du décès de Nielsen, l'œuvre fut dédiée à Thorvald Nielsen et à ses collègues. Elle ne fut imprimée qu'après la mort du compositeur, dans une édition approuvée par le gendre de Nielsen, le violoniste Emil Telmányi.

Nielsen n'a jamais été un bon correcteur d'épreuves et c'est pourquoi les éditions de ses œuvres, même celles qui sortirent de son vivant, ne sont pas considérées comme tout à fait fiables. Comme il n'existe pas (encore) d'édition

révisée avec critique de la musique pour cordes, le Quatuor Kontra a consulté les manuscrits conservés à la Bibliothèque Royale de Copenhague avant de faire cet enregistrement. Ces recherches ont mené à une série de corrections mineures dans les parties, surtout dans le *quintette à cordes*.

Knud Ketting

Le Quatuor Kontra fut fondé en 1973 par Anton Kontra; il s'établit rapidement comme l'un des ensembles de chambre marquants de la Scandinavie. Ses débuts à la salle de concert de Tivoli à Copenhague comprenaient des œuvres de Nielsen, Schubert et Bartók, marquant ainsi dès le commencement le large profil du répertoire du groupe.

En 1989, le Quatuor Kontra devint le premier ensemble danois depuis plusieurs années à être nommé "ensemble de l'Etat". Les quatre musiciens purent ainsi prendre congé pendant trois ans de leurs responsabilités orchestrales et disposer de plus de temps pour des tournées, des enregistrements de disques, des workshops, etc., le tout en quatuor.

Le quatuor s'est produit partout en Scandinavie et en Angleterre, à la radio et à la télévision; il a aussi fait des tournées en France, aux Etats-Unis, en Allemagne, Belgique, Hollande, au Luxembourg, en Italie, Islande, Finlande, Union Soviétique et Extrême-Orient. Cet enregistrement des quatuors de Nielsen est le second de l'ensemble.

Anton Kontra (violon I) est né et a grandi en Hongrie; il a étudié avec Ede Zathureczky à Budapest. Il gagna des prix aux concours Bach à Leipzig et Wieniawski à Varsovie. Il compte parmi les meilleures solistes du Nord, ce qui l'amena à enregistrer des concertos pour violon, ceux de Carl Nielsen et de Per Nørgård par exemple. Après 24 ans comme premier violon de l'Orchestre Symphonique de la Selande à Copenhague, il est maintenant rattaché à l'Orchestre Symphonique de Malmö comme principal premier violon. **Boris Samsing** (violon II) a étudié avec Martin Andersen, Odense et Marie Hlounova, Prague. Il est le premier violon de l'Orchestre Symphonique de la Radio du Danemark. **Peter Fabricius** (alto) a étudié avec, entre autres, Julius Koppel à Copenhague et Bruno Giuranna à Rome. Il est le premier violon de l'Orchestre

Symphonique de la Sélande. **Morten Zeuthen** (violoncelle) a étudié avec, entre autres, Asger Lund Christiansen et Paul Tortelier, Paris. On l'entend souvent comme soliste; de plus, il est le premier violoncelle de l'Orchestre Symphonique de la Radio du Danemark.

Philipp Naegele est altiste dans l'ensemble américain Cantilena Piano Quartet avec lequel le Quatuor Kontra se produisit à New York lors d'un concert au Centre Lincoln en juin 1990 à l'occasion du 125e anniversaire de naissance de Carl Nielsen. Le quintette de Nielsen fut alors joué pour la première fois aux Etats-Unis et ce, par le Quatuor Kontra. Naegele a été un membre du Quatuor Vegh et de l'Orchestre de Cleveland; il a aussi été rattaché au festival de Marlboro depuis les débuts de celui-ci. Il enseigne au Smith College. Ceci est son premier disque BIS.

Jan Johansson est premier contrebassiste à l'Orchestre Symphonique de Malmö depuis 1983. Il a joué auparavant dans l'orchestre de l'opéra et dans l'orchestre symphonique de Gothembourg. Il est né en 1957 à Vänersborg et a étudié au conservatoire de Gothembourg et à celui de Saint-Louis aux Etats-Unis.

Durant ses quatre ans aux Etats-Unis, Jan Johansson fut engagé comme principal contrebassiste à l'Orchestra and Chorus of St. Louis, à l'Orchestre Philharmonique de Colorado et à l'Orchestre à cordes de New York. Il s'est produit au Carnegie Hall à New York et au Centre Kennedy à Washington. Il joua avec l'Orchestre Symphonique de Boston lors du festival annuel de Tanglewood.

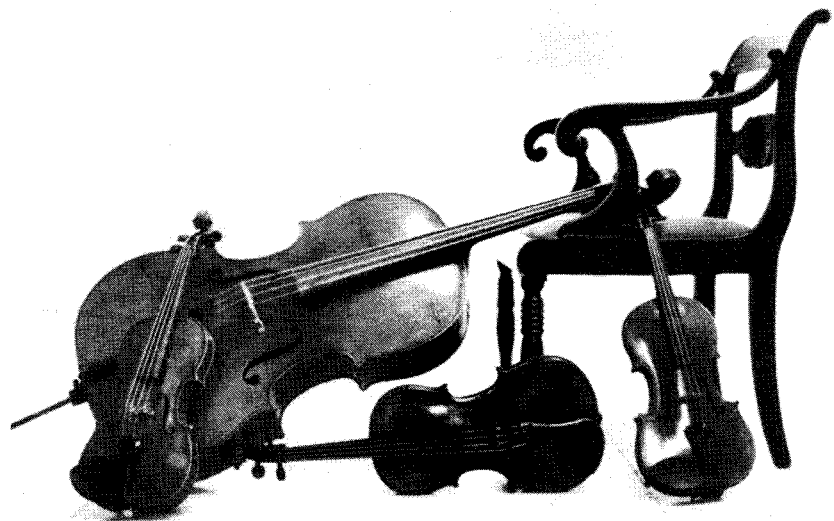
Other Music by Carl Nielsen on BIS Compact Discs:—

ORCHESTRAL MUSIC

- BIS-CD-247 — Symphony No.2, 'The Four Temperaments'; 'Aladdin' Suite.
Gothenburg Symphony Orchestra/Myung-Whun Chung
- BIS-CD-321 — Symphony No.3, 'Sinfonia Espansiva'; *Clarinet Concerto;
'Maskarade' Overture. *Olle Schill, clarinet/Gothenburg
Symphony Orchestra/Myung-Whun Chung
- BIS-CD-370 — Symphony No.5; *Violin Concerto. *Dong-Suk Kang,
violin/Gothenburg Symphony Orchestra/Myung-Whun Chung
- BIS-CD-454 — Symphony No.1; *Flute Concerto; Rhapsody-Overture 'An
Imaginary Journey to the Faroe Islands'. *Patrick Gallois,
flute/Gothenburg Symphony Orchestra/Myung-Whun Chung

CHAMBER, INSTRUMENTAL & CHORAL MUSIC

- BIS-CD-131 — The Complete Organ Music; *Three Motets for mixed choir.
Elisabeth Westenholz, organ; *Camerata Chamber Choir/Per
Enevold
- BIS-CD-167/168 — The Complete Piano Music. Elisabeth Westenholz, piano
- BIS-CD-428 — The Complete Wind Chamber Music, including Wind Quintet.
Bergen Wind Quintet, with Leif Ove Andsnes, piano; Lars
Anders Tomter, viola; Sally Guenther, cello; Torbjørn Eide,
double bass; Turid Kniejski, harp

The Instruments

INSTRUMENTARIUM

Anton Kontra: violin by Antonius Stradivarius, Cremona 1703

Boris Samsing: violin by Carlo Ferdinando Landolfi, Milan 1785

Peter Fabricius: viola by Giovanni Battista Ceruti, Cremona 1812

Morten Zeuthen: cello by Marengo Romano Rinaldi, 1911

DDD

RECORDING DATA

Recorded in August–October 1990 at the Malmö Concert Hall, Sweden

Recording producer and digital editing: Robert Suff

Sound engineer: Siegbert Ernst

Equipment: Neumann microphones; Studer 961 mixer; Fostex D-20 DAT recorder

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Knud Ketting 1991

Translations: Andrew Barnett (English); Per Skans (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover photograph: Carl Nielsen's childhood home in Nørre Lyndelse, Funen. Photo: © Knud Ketting

Photograph of the performers: © Marianne Grøndahl, Copenhagen

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

BIS-CD-503/04 © & © 1990 & 1991, BIS Records AB, Åkersberga.

The Kontra Quartet

(left to right: Anton Kontra; Morten Zeuthen; Boris Samsing; Peter Fabricius)