

SCHUBERT

RUBICON

STRING QUARTET IN E FLAT MAJOR D.87

STRING QUARTET IN G MAJOR D.887

JUBILEE QUARTET

There is a certain kind of beauty in Franz Schubert's compositions which is unique and completely beguiling. It speaks of fairytales and folklore, while also evoking images of the most desperate and raw side of humanity. Light and dark, hope and despair. The emotional range of Schubert's music is of enormous magnitude, and the two quartets on this album portray Schubert at two distinctly different stages of his short life. The youthful E flat major quartet is full of light and joy, with little reference to darkness. The G major is a result of a life which has experienced as much suffering as it has hope. As performers, we often feel an immense pressure to try to imagine the state of mind of the composer, and to put ourselves in their shoes. Sometimes, we must use our imagination; sometimes, we understand all too well the suffering that found solace in the music.

Schubert composed his D.87 quartet in E flat when he was only 16 years old, and though the work bears the unflattering nickname of the 'Household' quartet, the motifs and singing quality of the writing hint at the future genius found in Schubert's later string quartets. The musical texture is incomparably simpler and thinner in this early work, but simplicity doesn't always lend itself to ease. Rhetoric, or the speaking quality in delivering and performing music, is a crucial element in our musical interpretations, and we are constantly harking back to Goethe's reference to quartet playing being 'a conversation between four intelligent people'. The shapes and rhythmic motifs in the melodies of D.87 inspired us to imagine ourselves as vocalists on a stage, spinning long lines as if from a lied or aria.

The first movement, Allegro moderato, opens with a warm, whispering statement which rolls easily into a simple, singing theme typical of Italian vocal writing. Repetition isn't lacking in this particular piece; we have used it to our advantage and enjoyed discovering the depth it offers. The pace of our daily lives is continually increasing, and we relished the chance to reflect quietly upon the meaning of this repetition. The second movement is a Scherzo, generously decorated with grace notes which give the music an uplifting lilt and a bit of humour. The Trio is both mysterious and full of folklore. The third movement, Adagio, opens with chords reminiscent of a horn call in E flat major, setting the scene for an incredibly mature and moving Adagio. The final movement, Allegro, is electric and buzzing in the middle voices, which support the grace and charm of the first violin.

It took Schubert ten days in 1826 to compose his last string quartet in G major, D.887, but it took considerably longer for us to study the depth of this magnificent work.

Many hours were spent without instruments, working solely with the score. The piece is charged with an extreme energy audible from the very first note. It is at once dramatic, emotional, horrific, introverted, painful, menacing, innocent, rhetorical, and reconciliatory. Notably, Schubert put his singing melodies aside and focused on motivic repetition and development in this masterpiece. One might find it surprising that such a master of song would deviate in such a way, but Schubert was determined to redefine his voice, and the result is a ground-breaking, soul-searching composition which is as fulfilling to listen to as it is to perform.

The first movement, Allegro molto moderato, begins with the top three voices shining quietly in G major, and shifts in an instant to a theatrical, rhetorical statement in G minor. A tender and intimate phrase played by the first violin hints at the motivic material from the opening; Schubert allows the listener to remember the past, even though the music has only just begun, and the listener is swept away on an epic journey, constantly battling between major and minor keys. The second subject is masterful in its variation throughout the movement and provides some respite from the emotionally charged main material, as if the listener had stumbled onto a clear path after getting lost in a dark forest.

The second movement, Andante un poco moto, gives the listener and performer no chance for relaxation. The cello is the storyteller, and the tale is haunting. The severe nature of Schubert's writing in this movement transports one into a different dimension and the musical marking 'dolce', or 'sweet' in this context is tinged by melancholy, influenced by the pain of the shrieking cries of the first violin and viola.

The third movement, Scherzo: Allegro vivace – Trio: Allegretto, is simpler in form but retains its electric charge. It briefly diverts us from all that has happened in the past 30 minutes and allows the listener to regain emotional strength. The trio is most unusual in its sound-world, and one wonders where such childlike innocence comes from. Finally, the fourth movement, Allegro assai, is a tarantella danced by the devil. It is a journey that takes us through all the key signatures with an ease that only Schubert could achieve with such mastery. High intensity, fleet-of-foot sections are interspersed with little moments reminiscent of Rossini *bel canto* opera. This movement is the epitome of the battle of minor and major, and ends in beautiful optimism.

Tereza Privratska and Julia Loucks

The Jubilee String Quartet are deeply grateful to Dr Nigel Brown OBE for his continuing support.

Es gibt eine bestimmte Form von Schönheit in Franz Schuberts Kompositionen, die einzigartig und vollkommen betörend ist. Sie evoziert Märchen und Volkstümliches, während sie auch Bilder der verzweifeltsten und härtesten Seite der Menschen heraufbeschwört. Licht und Dunkel, Hoffnung und Verzweiflung. Das emotionale Spektrum von Schuberts Musik ist von enormer Weite, und die beiden Quartette dieses Albums zeigen Schubert in zwei deutlich unterschiedlichen Phasen seines kurzen Lebens. Das jugendliche Es-Dur-Quartett ist voller Licht und Freude, mit wenig Bezug zur dunklen Seite. Das G-Dur-Quartett ist das Ergebnis eines ebenso leidvollen wie hoffnungsvollen Lebens. Als Interpreten verspüren wir oft einen immensen Druck, uns in den Gemütszustand des Komponisten einzufinden und uns in seine Lage zu versetzen. Manchmal müssen wir all unsere Vorstellungskraft aktivieren; und manchmal verstehen wir das Leid, das in der Musik Trost fand, nur allzu gut.

Schubert komponierte sein Quartett in Es-Dur, D 87, als er erst 16 Jahre alt war, doch deuten die Motive und die Gesangsqualität des Satzes auf das zukünftige Genie hin, das in Schuberts späterem Werk zu finden ist. Die musikalische Satzstruktur ist in diesem frühen Werk unvergleichlich einfacher und dünner, aber Einfachheit führt nicht immer zur Leichtigkeit. Rhetorik oder die Sprachqualität beim Vortragen und Aufführen von Musik ist ein entscheidendes Element unserer musikalischen Interpretationen, und wir greifen immer wieder auf Goethes Hinweis zurück, dass das Quartettspiel „ein Gespräch zwischen vier intelligenten Menschen“ sei. Die Formen und rhythmischen Motive in den Melodien von D 87 inspirierten uns dazu, uns als Sänger auf einer Bühne vorzustellen, die lange Linien wie in einem Lied oder einer Arie spinnen.

Der erste Satz, Allegro moderato, beginnt mit einer sanften, flüsternden Aussage, die leicht in ein einfaches, singendes Thema übergeht, das für die italienische Vokalmusik typisch ist. Wiederholungen fehlen in diesem speziellen Stück nicht; wir haben sie zu unserem Vorteil genutzt und haben mit Vergnügen die emotionale Tiefe entdeckt, die sie bieten. Das Tempo unseres täglichen Lebens nimmt ständig zu, und so genossen wir die Gelegenheit, in Ruhe über die Bedeutung dieser Wiederholungen nachzudenken. Der zweite Satz ist ein Scherzo, großzügig verziert mit Vorschlagsnoten, die der Musik einen erhebenden Tonfall und ein wenig Humor verleihen. Das Trio ist sowohl mysteriös als auch voller volkstümlicher Anklänge. Der dritte Satz, Adagio, beginnt mit Akkorden, die an einen Hornruf in Es-Dur erinnern, und bildet die Kulisse für ein unglaublich reifes und bewegendes Adagio. Der letzte Satz, Allegro, ist quasi elektrisch aufgeladen und voller Leben in den Mittelstimmen, die die Anmut und den Charme der ersten Violine unterstützen.

Schubert brauchte 1826 ganze zehn Tage, um sein letztes Streichquartett in G-Dur, D 887, zu komponieren, aber es dauerte wesentlich länger, die Tiefe dieses großartigen Werks zu erfassen. Wir verbrachten viele Stunden ohne unsere Instrumente, in denen wir nur mit der Partitur gearbeitet haben. Das Stück ist von der ersten Note an mit extremer Energie aufgeladen. Es ist gleichzeitig dramatisch, emotional, erschreckend, introvertiert, schmerzhaft, bedrohlich, unschuldig, rhetorisch und versöhnlich. Bemerkenswerterweise verzichtete Schubert auf seine Gesangsmelodien und konzentrierte sich in diesem Meisterwerk auf motivische Wiederholung und durchführungsartige Teile. Es mag überraschen, dass ein solcher Meister des

Gesangs auf solche Weise vom kantablen Stil abweicht, aber Schubert war entschlossen, seinen Stil neu zu definieren, und das Ergebnis ist eine bahnbrechende, seelenvolle Komposition, deren Anhören ebenso erfüllend ist wie sie aufzuführen.

Der erste Satz, Allegro molto moderato, beginnt in G-Dur mit den leise leuchtenden drei oberen Stimmen und geht augenblicklich in eine theatralische, rhetorische Äußerung in g-Moll über. Eine zarte und innige Phrase, gespielt von der ersten Violine, deutet auf das motivische Material der Eröffnung hin; Schubert lässt die Hörer sich an die Vergangenheit erinnern, obwohl die Musik gerade erst begonnen hat, und die Hörer werden auf eine epische Reise mitgenommen, im ständigen Kampf zwischen Dur und Moll. Das zweite Thema ist meisterhaft in seiner Variation während des gesamten Satzes und verschafft dem Hörer eine Pause von dem emotional aufgeladenen Hauptmaterial, als ob dieser nun auf einen klar markierten Pfad gestolpert wäre, nachdem er sich zuvor in einem dunklen Wald verirrt hatte.

Der zweite Satz, Andante un poco moto, lässt Zuhörer und Interpreten keine Gelegenheit zum Ausruhen. Das Cello ist der Geschichtenerzähler, und die Geschichte ist eindringlich. Die Strenge von Schuberts Satztechnik in diesem Satz versetzt einen in eine andere Dimension, und die musikalische Bezeichnung „dolce“ oder „süß“ in diesem Zusammenhang ist melancholisch gefärbt, beeinflusst vom Schmerz der durchdringenden Rufe der ersten Violine und Bratsche.

Der dritte Satz, Scherzo: Allegro vivace – Trio: Allegretto, ist formal einfacher gehalten, bewahrt sich aber seine quasi elektrische Aufladung. Es lenkt uns kurz von allem ab, was in den letzten 30 Minuten passiert ist, und lässt den Zuhörer emotional Kraft tanken. Das Trio ist höchst ungewöhnlich in seiner Klangwelt, und man fragt sich, woher diese kindliche Unschuld kommt. Der vierte Satz schließlich, Allegro assai, ist eine Tarantella, die vom Teufel getanzt wird. Es ist eine Reise, die uns mit einer Leichtigkeit durch alle Tonarten führt, die nur Schubert mit einer solchen Meisterschaft erreichen konnte. Hochintensive, leichtfüßige Abschnitte werden von kleinen Momenten durchsetzt, die an Rossinis Belcanto-Opern erinnern. Dieser Satz ist der Inbegriff des Kampfes zwischen Moll und Dur und endet in schönem Optimismus.

Tereza Privratska und Julia Loucks

Das Jubilee String Quartet ist Dr. Nigel Brown OBE für seine kontinuierliche Unterstützung zutiefst dankbar.

Übersetzung: Anne Schneider

Executive producer: Matthew Cosgrove

Producer: Matthew Bennett

Engineer: Dave Rowell

Mixing and mastering: Will Brown

Recording: Potton Hall, Suffolk, UK, April 2022

Cover painting: *Death and the Maiden* by Luisa Rivera

Cover design: Paul Marc Mitchell for WLP London Ltd

Booklet editorial: WLP London Ltd

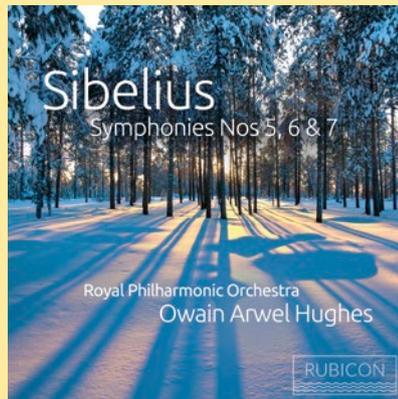
Also available on Rubicon Classics

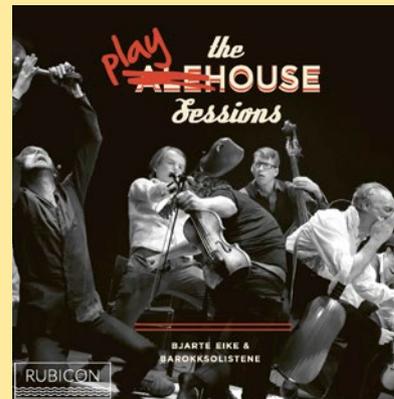
**Haydn: String Quartets
Jubilee Quartet**
RCD1039

**Liszt: Piano Concertos 1 & 2 · Piano Sonata
Alexander Ullman · BBCSO / Andrew Litton**
RCD1057

**Sibelius: Symphonies 5, 6 & 7
Royal Philharmonic Orchestra
Owain Arwel Hughes**
RCD1073

**The Playhouse Sessions
Bjarte Eike & Barokksolistene**
RCD1096