

CHANDOS

Mendelssohn String Quartets

in E flat major, Op. 12

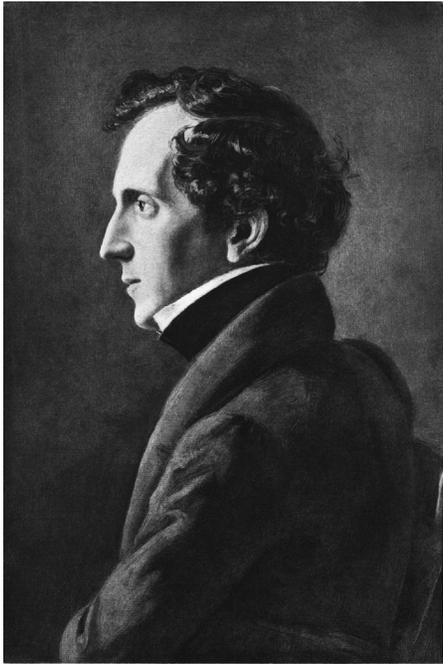
in E flat major, Op. 44 No. 3

in F minor, Op. 80

Doric String Quartet

VOL.
ONE

Painting by Eduard Steinbrück (1802 – 1882) / AKG Images, London / Blanc Kunstverlag

Steinbrück, Eduard

© 1982

Felix Mendelssohn

Felix Mendelssohn, early portrait

Felix Mendelssohn (1809 – 1847)

String Quartets, Volume 1

COMPACT DISC ONE

String Quartet (No. 1), Op. 12 (1829) **24:01**
in E flat major • in Es-Dur • en mi bémol majeur

1 Adagio non troppo – Allegro non tardante 7:30

2 Canzonetta. Allegretto – Più mosso 4:03

3 Andante espressivo – 4:17

4 Molto allegro e vivace – L'istesso tempo –
L'istesso tempo – L'istesso tempo 8:04

String Quartet (No. 6), Op. 80 (1847) **23:50**
in F minor • in f-Moll • en fa mineur

5 Allegro vivace assai – Presto 7:40

6 Allegro assai 5:58

7 Adagio 8:02

8 Finale. Allegro molto 5:55

TT 52:02

COMPACT DISC TWO

String Quartet (No. 5), Op. 44 No. 3 (1837–38) 34:33
in E flat major • in Es-Dur • en mi bémol majeur

1	Allegro vivace	12:28
2	Scherzo. Assai leggiero e vivace	4:04
3	Adagio non troppo	9:26
4	Molto allegro con fuoco	8:21
		TT 34:33

Doric String Quartet

Alex Redington violin

Jonathan Stone violin

Hélène Clément viola

John Myerscough cello

The members of the Doric String Quartet perform using a set of classical bows by Luis Emilio Rodriguez Carrington.

© Gerard Collett Photography

Doric String Quartet

Mendelssohn: String Quartets, Opp. 12, 44 No. 3, and 80

Introduction

During his brief but incredibly busy life, Felix Mendelssohn (1809 – 1847) published just six string quartets, but he actually composed seven, plus four miscellaneous quartet pieces that were gathered together and published posthumously – two of which may have been intended as the central movements of an eighth quartet. The unpublished completed quartet was, in fact, his earliest: composed in 1823 when he was fourteen and gearing up for the eruption of genius in his Octet of 1825. Cast in a genial E flat, the quartet is already fluently written, with graceful melodic material and a fugal finale harking back to Haydn's Op. 20 Quartets, and it is perhaps merely a token of the decline in reputation which Mendelssohn suffered after his death, and its only quite recent revival, that the quartet had to wait until 1979 for its publication. Maybe, like Bruckner's pre-first symphony, it should be known as No. 0.

Just to complicate the picture, Mendelssohn's first two numbered quartets were published in reverse order of their composition, the Quartet in E flat, Op. 12,

composed in 1829, appearing as No. 1 and the A minor, Op. 13, of 1827, published as No. 2. Yet, in their technical brilliance and innovative forms, both works exemplify the spirit of youthful adventurousness of the Octet and the Overture to *A Midsummer Night's Dream*. It was almost a decade before Mendelssohn would return to the quartet medium, with the three works grouped as Op. 44 and published in 1839 – though the numbering 3, 4, and 5 is again at variance with their order of composition. Written against a background of just-married happiness and a burgeoning career, these are works of consolidation rather than innovation and have sometimes been heard as a little too comfortable to represent Mendelssohn at his best. Yet nothing could less describe the agitated character of the String Quartet No. 6 in F minor, Op. 80, sparked by personal tragedy and completed just two months before his own death, in 1847. The three works on this CD therefore outline the complete trajectory of his creative life.

String Quartet in E flat, Op. 12
Begun in Berlin early in 1829, the E flat

Quartet, Op. 12 was mostly composed in London before and after Mendelssohn's momentous tour of Scotland that yielded the *Hebrides* Overture ('Fingal's Cave') and, eventually, the 'Scottish' Symphony. Though completed that September, it was not heard in public until its Berlin premiere in February 1832 – by which time Mendelssohn was away again on a further leg of his Grand Tour, in Paris. Like the earlier A minor Quartet, Op. 13, it suggests the influence of the recently dead Beethoven; in particular, the work's *Adagio* introduction seems to be modelled on that of Beethoven's 'Harp' Quartet, Op. 74. The main theme of the ensuing *Allegro non tardante*, however, is *echt* Mendelssohn in its blandly flowing energy. At the end of the exposition, he again emulates Beethoven – this time the Quartet, Op. 59 No. 1 – in apparently beginning to repeat it, only to veer off developmentally. At this point, Mendelssohn has the second violin introduce a new melody, itself immediately developed and, later, recapitulated again in the movement's coda. Nor is this the last we shall hear of it.

As in his earlier A minor Quartet, Op. 13, Mendelssohn substitutes for the expected Scherzo an intermezzo-like character piece, which he entitles *Canzonetta*, comprising

delicately tripping outer sections in G minor enclosing a faster central section of scuttering G major semiquavers with slower moving harmonies below or above. The B major third movement, *Andante espressivo*, starts in the manner of a sustained, warmly harmonised *Adagio*, but develops into a more volatile, fantasia-like structure with recitative-like 'breaks' for the first violin, and ultimately turns out to constitute a long introduction to the still more unorthodox finale. This suddenly bursts in *attacca* with peremptory C minor chords and galloping figures in 12/8 time, only briefly mitigated by a more tranquil second subject. Suddenly the momentum freezes on a unison G and the second violin melody from the first movement unexpectedly reappears. This only precipitates an extended return of the fraught, galloping music, until a declamatory chordal climax at last wrests the movement's tonality back into the work's home key of E flat major. An expressive first violin line prefaces the second violin melody yet again, which in turn, and at last, brings back the flowing main subject of the work's opening movement and a virtual reprise of its gently subsiding coda – cyclical procedures that have their string quartet precedent only in Mendelssohn's own A minor Quartet, Op. 13, of two years before.

String Quartet in E flat, Op. 44 No. 3

No. 3 was actually the second of the Op. 44 works in order of composition: Mendelssohn began it in the summer of 1837 during an extended honeymoon tour and completed it in February 1838, shortly after his twenty-ninth birthday, and a day before the birth of his first son. The bold, dotted-rhythm opening idea is launched by a tiny four-note semiquaver turn which recurs throughout the tautly constructed first movement, impelling its momentum ever onwards – only the smoother final melody of the exposition is free of it. As usual, Mendelssohn avoids an exposition repeat and proceeds straight into the development, generating a fiery climax out of the obsessive turn before the reappearance of the smoother melody steers the music into the recapitulation; this, however, is significantly varied, while the coda almost evolves into a second development before reaching its close.

The brief C minor Scherzo, marked by flickering triplets and fugato episodes, is a little like the elfin scherzo of the wondrous Octet in atmosphere, if not in rhythm, while the slow movement exemplifies Mendelssohn's Mozartean ability to express contrary feelings at one and the same time. The *Adagio non troppo* opens as a kind of 'Song without

Words' in a serenely swinging slow triple time, but its mood is almost immediately alloyed by a rising semitone dissonance, while the central sequence generates a restlessness of some intensity before repose is finally restored. Yet the movement's organic part-writing and seamless, wave-like continuity are never less than masterly. The concluding E flat rondo cuts in abruptly with bustling arpeggios, as if the music has already been going on for some time. And, indeed, it proceeds to go on for quite a time thereafter – some nine minutes in most performances, which has drawn criticism that it is over-extended. Yet, for those with ears to hear the many deft variations, developments, and combinations that Mendelssohn finds for his themes, the movement is not a moment too long.

String Quartet in F minor, Op. 80

By 1847, Mendelssohn was a changed man, exhausted by years of overwork and given to outbursts of furious irritation. Suddenly in May there came the news that his hugely talented older sister and confidante, Fanny, had succumbed, like their mother five years before, to a fatal stroke. For a month he was sunk in helpless depression; then, gathering his forces during a two-month recuperative

stay in Switzerland, he launched into what he described as his 'Requiem for Fanny'. If a vein of suppressed nervous agitation is occasionally to be sensed behind earlier works of Mendelssohn, here it bursts forth with full force. The F minor Quartet opens with frantic *tremolo* textures and downward leaping figures like cries of distress, answered by numb phrases of resignation, and though the broader A flat major second subject suggests a memory of happier times, it is underpinned by a nagging cross-rhythm. The development resumes the agitation, and near the end of the movement the tempo speeds up, yielding a bare unison phrase of almost shocking finality.

The tension continues in the driving progressions and limping cadences of the scherzo, which contains a sinuously uncoiling trio, while the yearning tenderness of the waywardly unfolding A flat major *Adagio* is recurrently touched by dark chromatic shadows. And the sonata-form *Allegro molto* Finale has the stark impetus of Schubert at his most tragic. With the brief exception of its more emollient second subject, there is little now to be heard of the supple inner-part writing of the previous quartets: here, fiercely obsessive syncopated phrases ride on flaring *tremolando* textures to an implacably

cheerless close. Having finished the score, Mendelssohn returned home to Leipzig in mid-September and attempted to resume his professional life. To no avail: a series of strokes put an end to him a mere six weeks later. But it was to take over a century for performers and audiences to catch on to this extraordinary music.

© 2018 Bayan Northcott

Described by the magazine *Gramophone* as 'one of the finest young string quartets', whose members are 'musicians with fascinating things to say', the **Doric String Quartet** has emerged as one of Britain's leading quartets. Its numerous awards include First Prize in the Osaka International Chamber Music Competition, Second Prize at the Premio Paolo Borciani International String Quartet Competition in Italy, and Ensemble Prize at the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in Germany. A regular visitor to some of Europe's leading concert halls, including the Concertgebouw in Amsterdam, Konzerthaus in Vienna, Alte Oper in Frankfurt, Konzerthaus in Berlin, Laeiszhalle in Hamburg, and De Singel in Antwerp, the Quartet also has a particularly close relationship with the Wigmore

Hall in London, where it took part in the Hall's recent Haydn String Quartet Series, performing the complete Op. 20 and Op. 64 Quartets as well as the *Seven Last Words*. It undertakes annual tours of North America, where highlights have included performances at the Frick Museum in New York, Library of Congress and Phillips Collection in Washington DC, and Vancouver Recital Society, as well as its debut appearance at Carnegie Hall in 2017. It has also appeared at the Schwarzenberg Schubertiade, Mecklenburg-Vorpommern, West Cork, Cheltenham, Delft, Storioni, Risør, Grafenegg, Schwetzingen, and Incontri in

Terra di Siena festivals, and in 2018 took up the Artistic Directorship of the Mendelssohn on Mull Festival. The Quartet has collaborated with Ian Bostridge, Philip Langridge, Mark Padmore, Elisabeth Leonskaja, Alexander Melnikov, Jonathan Biss, Andreas Haefliger, Daniel Müller-Schott, Pieter Wispelwey, Alina Ibragimova, and Cédric Tiberghien. Having recorded exclusively for Chandos Records since 2010, the Doric String Quartet has released widely praised CDs of works by Haydn, Schubert, Schumann, Chausson, Korngold, Janáček, Martinů, and Walton, earning three *Gramophone* Award nominations. www.doricstringquartet.com

Doric String Quartet

© Gerard Collett Photography

Mendelssohn: Streichquartette op. 12, 44/3 und 80

Einleitung

In seinem kurzen, doch unglaublich produktiven Leben veröffentlichte Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847) lediglich sechs Streichquartette, obwohl er tatsächlich sieben komponierte, außerdem vier einzelne Quartettstücke, die gesammelt und posthum gedruckt wurden – zwei dieser Stücke waren möglicherweise als Mittelsätze eines achten Quartetts intendiert. Bei dem unveröffentlichten siebten Quartett handelte es sich eigentlich um seine früheste Komposition in dieser Gattung: Der Vierzehnjährige schrieb es im Jahr 1823, also noch bevor seine geniale Begabung mit der Vollendung seines Oktetts 1825 offen zu Tage trat. Das in der anregenden Tonart Es-Dur stehende Quartett weist bereits einen geschmeidigen Kompositionsstil auf, mit anmutigem melodischem Material und einem fugierten Finale, das an Haydns Quartette op. 20 erinnert. Vielleicht liegt es nur daran, dass Mendelssohns Ruhm nach seinem Tod rasch verblasste und das Interesse an dem Komponisten erst in jüngerer Zeit wieder zunahm, dass die Veröffentlichung des

Quartetts bis 1979 warten musste. Vielleicht sollte es daher wie Bruckners vor-erste Sinfonie die Nummer 0 erhalten.

Um die Situation noch zu komplizieren, wurden zudem Mendelssohns erste beiden nummerierten Quartette in umgekehrter Reihenfolge ihrer Komposition gedruckt – das 1829 entstandene Quartett in Es-Dur op. 12 erschien als Nr. 1 und das a-Moll-Quartett op. 13 von 1827 als Nr. 2. Allerdings exemplifizieren beide Werke mit ihrer technischen Brillanz und innovativen Formgebung den Geist jugendlichen Wagemuts, wie er sich auch im Oktett und in der Ouvertüre zu *Ein Sommernachtstraum* manifestiert. Nahezu zehn Jahre vergingen, bevor Mendelssohn sich mit den drei als op. 44 gruppierten und 1839 veröffentlichten Werken der Gattung Streichquartett erneut zuwandte – wobei die Nummerierung 3, 4 und 5 auch hier nicht der Reihenfolge der Komposition entsprach. Die in der Zeit frisch vermählten Eheglücks und seiner aufstrebenden Karriere komponierten Stücke sind eher Zeugnisse der Konsolidierung als der Innovation und wurden gelegentlich als

etwas zu gefällig bewertet, um Mendelssohn in seiner Bestform zu repräsentieren. Ganz anders verhält es sich mit der aufgewühlten Stimmung des Streichquartetts Nr. 6 in f-Moll op. 80, das von persönlicher Tragik gezeichnet ist und nur zwei Monate vor Mendelssohns eigenem Tod im Jahr 1847 vollendet wurde. Die drei auf dieser CD versammelten Werke umspannen mithin den gesamten Bogen seines schöpferischen Lebens.

Streichquartett in Es-Dur op. 12

Anfang des Jahres 1829 nahm Mendelssohn in Berlin die Arbeit an dem Es-Dur-Quartett op. 12 auf, ein Großteil des Werks entstand allerdings in London vor und nach seiner prägenden Schottlandreise, die die Hebriden-Ouvertüre ("Die Fingalshöhle") und später auch die Schottische Sinfonie hervorbrachte. Obwohl die Komposition schon im September des Jahres vollendet war, wurde sie erst im Februar 1832 bei ihrer Berliner Premiere der Öffentlichkeit vorgestellt – zu einem Zeitpunkt also, als Mendelssohn sich bereits auf einer weiteren Etappe seiner Grand Tour in Paris befand. Wie das frühere Schwesterwerk in a-Moll op. 13 deutet das Quartett auf den Einfluss des kurz zuvor verstorbenen Beethoven;

besonders das einleitende *Adagio* scheint dem von Beethovens "Harfen"-Quartett op. 74 nachempfunden zu sein. Das Hauptthema des anschließenden *Allegro non tardante* zeigt mit seiner sanft dahinfließenden Energie allerdings den echten Mendelssohn. Am Schluss der Exposition eifert er erneut Beethoven nach – diesmal dessen Quartett op. 59 / 1 –, indem er den Anfang zunächst wieder aufzugreifen scheint, um sodann aber in die Durchführung einzutauchen. An dieser Stelle lässt Mendelssohn die zweite Violine eine neue Melodie präsentieren, die selbst wiederum unmittelbar verarbeitet und später in der Coda des Satzes wieder aufgegriffen wird. Und auch dies ist nicht das letzte Mal, dass wir sie hören.

Wie in seinem früher entstandenen a-Moll-Quartett op. 13 ersetzt Mendelssohn das erwartete Scherzo durch ein intermezzohaftes Charakterstück, das er mit dem Titel *Canzonetta* versah und dessen zart trippelnde Rahmenteile in g-Moll einen rascheren Mittelteil mit dahineilenden G-Dur-Sechzehnteln umschließen, unter- und oberhalb derer sich Harmonien in langsamerem Puls bewegen. Der dritte Satz in H-Dur, ein *Andante espressivo*, beginnt wie ein getragenes *Adagio* mit warmen Harmonien, entwickelt sich dann aber zu

einer flüchtigeren, fantasiartigen Struktur mit rezitativischen "Unterbrechungen" für die erste Violine und erweist sich schließlich als eine lange Einleitung zu dem noch unorthodoxeren Finale. Dieses bricht plötzlich *attacca*-mäßig über uns herein mit herrischen c-Moll-Akkorden und galoppierenden Figuren im 12/8-Rhythmus, nur kurz abgemildert durch ein ruhigeres zweites Thema. Plötzlich hält die Bewegung auf einem unisono erklingenden G inne und die Melodie der zweiten Violine aus dem ersten Satz taucht unerwartet wieder auf. Dies führt nur zu einer ausgedehnten Wiederkehr der angespannt galoppierenden Musik, bis ein deklamatorischer akkordischer Höhepunkt schließlich die Tonalität des Satzes abrupt in die Grundtonart Es-Dur zurückführt. Ein weiteres Mal geht eine ausdrucksvolle Linie in der ersten Violine in die Melodie der zweiten Violine über, die ihrerseits schließlich das fließende Hauptthema des Kopfsatzes und eine wörtliche Wiederholung von dessen sanft verklingender Coda präsentiert – zyklische Abläufe, die im Kontext eines Streichquartetts so nur noch in Mendelssohns zwei Jahre zuvor entstandenen a-Moll-Quartett op. 13 zu finden sind.

Streichquartett in Es-Dur op. 44 / 3
Der Reihenfolge der Komposition nach

handelt es sich bei op. 44 / 3 eigentlich um das zweite Stück der Sammlung: Mendelssohn begann mit der Arbeit im Sommer 1837 während seiner ausgedehnten Hochzeitsreise und vollendete das Werk im Februar 1838, kurz nach seinem neunundzwanzigsten Geburtstag und einen Tag vor der Geburt seines ersten Sohnes. Der kühne Eröffnungsgedanke mit seinen punktierten Rhythmen beginnt mit einer winzigen, nur vier Töne umfassenden Sechzehntel-Wendung, die den ganzen straff konstruierten ersten Satz durchdringt und dessen Schwung immer weiter vorantreibt – nur in der glatteren Schlussmelodie der Exposition taucht sie nicht auf. Wie gewöhnlich vermeidet Mendelssohn eine Wiederholung der Exposition und geht unmittelbar zur Durchführung über, in der er aus der obsessiv wiederholten Sechzehntel-Wendung einen feurigen Höhepunkt gewinnt, bevor die Rückkehr der glatteren Melodie die Musik in die Reprise hinüber leitet; diese ist allerdings wesentlich abgeändert, während die Coda sich fast zu einer zweiten Durchführung entwickelt, bevor sie zum Schluss kommt.

Das von flackernden Triolen und Fugato-Episoden bestimmte kurze Scherzo in c-Moll erinnert in seiner Atmosphäre, wenn nicht gar im Rhythmus, ein wenig an das

elfenhafte Scherzo des wundersamen Oktetts, während der langsame Satz Mendelssohns Mozartsche Fähigkeit unter Beweis stellt, zur gleichen Zeit gegensätzliche Emotionen zum Ausdruck zu bringen. Das *Adagio non troppo* beginnt als eine Art "Lied ohne Worte" in heiter beschwingtem Dreierhythmus, seine Stimmung wird jedoch fast unmittelbar durch die Dissonanz eines aufsteigenden Halbtrons getrübt, während die zentrale Sequenz eine ziemlich intensive Rastlosigkeit generiert, bevor schließlich Ruhe einkehrt. Insgesamt jedoch sind die organische Stimmführung des Satzes und seine nahtlose, wellenartige Kontinuität durchweg meisterhaft. Abrupt setzt nun das abschließende Es-Dur-Rondo mit geschäftigen Arpeggien ein – als erklänge die Musik bereits seit geraumer Zeit. Und tatsächlich fährt sie auch noch geraume Zeit fort – in den meisten Aufführungen etwa neun Minuten, was zu der Kritik geführt hat, das sie zu lang sei. Doch wer in der Lage ist, die zahlreichen geschickten Variationen, Durchführungen und Verknüpfungen herauszuhören, die Mendelssohn für seine Themen findet, wird diesen Satz keineswegs als zu lang empfinden.

Streichquartett in f-Moll op. 80
1847 war Mendelssohn ein veränderter

Mann – er war erschöpft von Jahren der Überarbeitung und neigte zu gereizten Wutausbrüchen. Im Mai des Jahres erreichte ihn plötzlich die Nachricht, dass seine äußerst talentierte ältere Schwester Fanny, zu der er ein enges Vertrauensverhältnis pflegte, einem tödlichen Schlaganfall erlegen war; das gleiche Schicksal hatte nur fünf Jahre zuvor auch ihre Mutter ereilt. Einen Monat lang versank er in hilfloser Depression; dann gewann er während einer zweimonatigen Rekonvaleszenz in der Schweiz seine Kräfte zurück und nahm die Arbeit an dem von ihm so bezeichneten "Requiem für Fanny" auf. Spürt man in einigen seiner früheren Werke gelegentlich einen Zug unterdrückter nervöser Erregtheit, so bricht diese hier mit voller Kraft hervor. Das f-Moll-Quartett beginnt mit wilden *Tremoli* und abwärts springenden Figuren, die an qualvolle Schreie gemahnen und von stumpfen Phrasen voller Resignation beantwortet werden; das pastosere zweite Thema in As-Dur scheint zwar an glücklichere Zeiten zu erinnern, wird aber von einem quälenden synkopierten Rhythmus untermalt. Die Durchführung greift die Erregtheit des Beginns auf und zum Ende des Satzes hin zieht das Tempo an und führt zu einer schmucklosen unisono-Phrase von geradezu schockierender Endgültigkeit.

Die Spannung setzt sich in den getriebenen Fortschreitungen und hinkenden Kadenzen des Scherzos fort, das ein sich geschmeidig entfaltendes Trio enthält, während die sehnsuchtsvolle Zärtlichkeit des sich unberechenbar entwickelnden *Adagio* in As-Dur immer wieder von dunklen chromatischen Schatten berührt wird. Das in Sonatenform gehaltene *Allegro-molto*-Finale schließlich weist die ungeminderte Triebkraft Schuberts in ihrer tragischsten Ausprägung auf. Abgesehen von der kurzen Ausnahme des sanfteren zweiten Themas findet sich hier kaum etwas von der geschmeidigen Führung der Mittelstimmen in den früheren Quartetten, vielmehr reiten wild besessene synkopierte Phrasen über lodernden *tremolando*-Figuren einem unerbittlich düsteren Ende entgegen. Nachdem er das Werk vollendet hatte, kehrte Mendelssohn Mitte September nach Leipzig zurück und versuchte, seinen beruflichen Pflichten wieder nachzukommen. Doch vergebens – nur sechs Wochen später setzte eine Serie von Schlaganfällen seinem Leben ein Ende. Es sollte mehr als ein Jahrhundert vergehen, bevor Interpreten und Zuhörer an dieser außergewöhnlichen Musik Geschmack fanden.

© 2018 Bayan Northcott
Übersetzung: Stephanie Wollny

Das **Doric String Quartet**, das von dem Magazin *Gramophone* als "eines der besten jungen Streichquartette" beschrieben worden ist, dessen "Musiker faszinierende Dinge zu erzählen haben", hat sich zu einem der führenden Quartette Großbritanniens entwickelt. Zu seinen zahlreichen Auszeichnungen gehören der Erste Preis bei der Osaka International Chamber Music Competition, der Zweite Preis bei der Premio Paolo Borciani International String Quartet Competition in Italien und der Ensemble-Preis bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland. Das Doric String Quartet tritt regelmäßig in den angesehensten Konzertsälen Europas auf, darunter das Concertgebouw Amsterdam, das Konzerthaus Wien, die Alte Oper Frankfurt, das Konzerthaus Berlin, die Laeiszhalle in Hamburg und De Singel in Antwerpen. Eine besonders enge Beziehung besteht auch zur Londoner Wigmore Hall, wo das Ensemble vor kurzem an der dort veranstalteten Haydn String Quartet Series mitwirkte und sowohl die vollständigen Quartette op. 20 und op. 64 als auch *Die sieben letzten Worte* aufführte. Tourneen führen das Ensemble alljährlich nach Nordamerika, wo zu den bisherigen Highlights Auftritte im Frick Museum in New York, in der Library of Congress und

der Phillips Collection in Washington D.C., in der Vancouver Recital Society und 2017 das Debüt an der Carnegie Hall zählten. Ferner war das Doric String Quartet zu Gast bei der Schwarzenberg Schubertiade und auf den Festivals in Mecklenburg-Vorpommern, West Cork, Cheltenham, Delft, Storioni, Risør, Grafenegg, Schwerzingen und Incontri in Terra di Siena; 2018 übernahm es die künstlerische Leitung des Mendelssohn on Mull Festivals. Das Ensemble hat mit Ian Bostridge, Philip Langridge, Mark Padmore, Elisabeth

Leonskaja, Alexander Melnikov, Jonathan Biss, Andreas Haefliger, Daniel Müller-Schoft, Pieter Wispelwey, Alina Ibragimova und Cédric Tiberghien zusammengearbeitet. Seit 2010 hat das Doric String Quartet einen Exklusivvertrag mit Chandos Records und bei diesem Label gefeierte CDs mit Werken von Haydn, Schubert, Schumann, Chausson, Korngold, Janáček, Martinů und Walton eingespielt, die ihm drei *Gramophone*-Award-Nominierungen eingebracht haben.
www.doricstringquartet.com

© Gerard Collett Photography

The Doric String Quartet displaying the new bows, by Luis Emilio Rodriguez Carrington, used in this recording

Mendelssohn: Quatuors à cordes, opus 12, 44 no 3 et 80

Introduction

Au cours de sa vie, qui fut courte, mais incroyablement remplie, Felix Mendelssohn (1809 – 1847) ne publia que six quatuors à cordes, mais il en composa sept en réalité, auxquels s'ajoutèrent quatre autres pièces pour quatuor, qui furent rassemblées et publiées après son décès – deux d'entre elles ayant peut-être été conçues comme mouvements centraux d'un huitième quatuor. Le quatuor non édité et néanmoins achevé était en fait son tout premier, qui fut composé en 1823 lorsqu'il avait quatorze ans et que se préparait l'explosion de génie qui se produisit dans son Octuor de 1825. Le style du quatuor, conçu en un mi bémol magistral, est déjà très fluide; son matériau mélodique est gracieux et son final fugué rappelle les Quatuors, op. 20, de Haydn. Le fait que le quatuor dut attendre 1979 pour être édité n'est peut-être qu'un indice du déclin de la réputation de Mendelssohn après son décès, qui n'a connu que tout récemment un regain d'intérêt. Sans doute faudrait-il, comme à la pré-première symphonie de Bruckner, lui donner le no 0.

Et juste pour compliquer les choses, les deux premiers quatuors numérotés de Mendelssohn furent édités dans l'ordre inverse de celui de leur composition, le Quatuor en mi bémol, op. 12, de 1829 apparaissant comme no 1 et celui en la mineur, op. 13, de 1827, comme no 2. Cependant, par leur technique brillante et leur structure innovatrice, les deux œuvres illustrent l'esprit d'aventure juvénile de l'Octuor et de l'Ouverture de *Le Songe d'une nuit d'été*. Près d'une décennie s'écoula avant que Mendelssohn ne revienne au genre du quatuor, et il le fit avec les trois pièces regroupées sous l'op. 44 et éditées en 1839 – bien que, de nouveau, la numérotation, soit 3, 4 et 5, ne corresponde pas à leur ordre de composition. Écrites dans le contexte heureux de son récent mariage et d'une carrière en plein épanouissement, ces pièces sont des œuvres de consolidation plus que d'innovation et ont parfois été perçues comme un peu trop faciles pour représenter Mendelssohn au sommet de son art. Rien ne rend aussi peu le caractère agité du Quatuor à cordes no 6 en fa mineur, op. 80, miroir de

la tragédie qu'il vivait, achevé juste deux mois avant son décès en 1847. Les trois œuvres reprises sur ce CD illustrent donc l'entière trajectoire de sa vie créatrice.

Quatuor à cordes en mi bémol, op. 12

Commencé à Berlin au début de 1829, le Quatuor en mi bémol, op. 12, fut en grande partie composé à Londres avant et après le tour d'Écosse que fit Mendelssohn, qui l'amena à écrire l'ouverture de *Les Hébrides* ("La Cave de Fingal") puis la Symphonie "écossaise". Bien qu'il fût achevé en septembre 1829, il ne fut dévoilé au public que lors de sa création à Berlin en février 1832 – alors que Mendelssohn était reparti pour une autre étape de son Grand Tour, et se trouvait à Paris. Comme dans le Quatuor en la mineur, op. 13, composé plus tôt, l'influence de Beethoven qui venait de décéder, y est perceptible; l'introduction *Adagio*, en particulier, semble s'inspirer du modèle du Quatuor "Les Harpes", op. 74, de Beethoven. Toutefois, le thème principal de l'*Allegro non tardante* qui suit est du Mendelssohn typique par l'énergie qui s'en dégage spontanément. À la fin de l'exposition, il imite une fois encore Beethoven – s'inspirant cette fois du Quatuor, op. 59 no 1 –, en commençant apparemment par le répéter, pour finir par

s'en écarter dans le développement. À ce stade, Mendelssohn introduit une nouvelle mélodie jouée par le second violon, qui est elle-même immédiatement développée et, plus tard, réexposée dans la coda du mouvement. Et ce n'est pas le dernier écho que nous en aurons.

Comme dans son Quatuor en la mineur, op. 13, composé plus tôt, Mendelssohn substitue au Scherzo attendu une pièce à l'allure d'intermezzo qu'il intitule *Canzonetta*; elle comprend des sections extérieures délicatement heurtées en sol mineur encadrant une section centrale plus rapide de doubles croches impétueuses en sol majeur avec des harmonies progressant plus lentement au-dessus et en-dessous. Le troisième mouvement en si majeur, *Andante espressivo*, commence à la manière d'un *Adagio* soutenu, chaleureusement harmonisé, mais évolue vers une structure plus volatile évoquant la fantaisie, agrémentée de "pauses" à l'allure récitative pour le premier violon, se métamorphosant finalement en une longue introduction au finale qui est encore moins orthodoxe. Soudain ceci explose en un épisode *attacca* avec des accords en ut mineur péremptoirs et des figures galopantes en 12/8 qu'un second sujet plus tranquille ne modère que brièvement. Soudain l'élan se fige sur un unisson en sol et la mélodie

du second violon entendue dans le premier mouvement réapparaît de manière inattendue. Ceci ne fait que précipiter un long retour de la musique tendue et impétueuse, jusqu'à ce qu'un climax déclamatoire d'accords restaure enfin la tonalité de mi bémol majeur qui est celle de l'œuvre. Une ligne expressive au premier violon prélude une fois encore la mélodie du second violon qui, à son tour, et enfin, réintroduit le sujet principal, fluide, du premier mouvement de l'œuvre et une reprise virtuelle de sa coda qui doucement s'éteint – des procédures cycliques sans précédent dans un quatuor, si ce n'est dans le propre Quatuor en la mineur, op. 13, de Mendelssohn, composé deux ans plus tôt.

**Quatuor à cordes en mi bémol majeur,
op. 44 no 3**

Le Quatuor no 3 fut en fait le deuxième de l'opus 44 dans l'ordre de composition: Mendelssohn le commença pendant l'été de 1837, au cours de son long voyage de noces, et le termina en février 1838, peu après son vingt-neuvième anniversaire, et un jour avant la naissance de son premier fils. L'audacieuse idée introductive en rythme pointé est lancée par une minuscule cellule de quatre doubles croches qui réapparaît tout au long du premier mouvement construit avec concision, et qui y

imprime son énergie motrice sans relâche – épargnant seulement de sa dynamique la mélodie finale de l'exposition, plus paisible. Comme d'habitude, Mendelssohn évite de répéter l'exposition et passe directement au développement, générant un climax fougueux à partir de la cellule obsédante de doubles croches avant que la réapparition de la mélodie plus tranquille conduise la musique à la réexposition. Celle-ci, toutefois, est significativement variée, tandis que la coda évolue presque en un second développement avant de se clôturer.

Le bref Scherzo en ut mineur, marqué par des triolets vacillants et des épisodes fugato, ressemble un peu, par son atmosphère, voire son rythme, au scherzo gracieux du merveilleux Octuor, tandis que le mouvement lent illustre l'habileté mozartienne de Mendelssohn qui peut exprimer des sentiments contraires en un seul et même moment. *L'Adagio non troppo* s'ouvre comme un genre de "romance sans paroles" sur un rythme ternaire lent et paisiblement balancé, mais son climat est pour ainsi dire immédiatement transformé par une dissonance, créée par une hausse d'un demi-ton, tandis que l'épisode central génère une inquiétude assez intense avant que la paix se réinstalle enfin. Cependant

l'écriture organique des voix du mouvement et sa continuité harmonieuse, ondulante, sont rien moins que magistrales. Le rondo conclusif en mi bémol majeur se profile de manière soudaine avec des arpèges trépидants, comme si la musique poursuivait son cours depuis un certain temps déjà. Et elle continue à progresser pendant un long moment encore – quelque neuf minutes dans la plupart des interprétations, ce qui a suscité des critiques, certains trouvant cela un peu exagéré. Cependant pour les oreilles attentives à l'agilité qui caractérise les variations, développements et combinaisons en grand nombre que Mendelssohn invente pour ses thèmes, le mouvement ne dure pas un instant de trop.

Quatuor à cordes en fa mineur, op. 80

En 1847, Mendelssohn était un autre homme, épuisé par des années de surcharge de travail et en proie à des accès de nervosité furieuse. Soudain, en mai, lui parvint la nouvelle que sa sœur aînée et confidente, Fanny, qui avait un talent immense, avait été victime, comme leur mère cinq ans plus tôt, d'une attaque fatale. Pendant un mois, le compositeur plongea dans une profonde dépression, puis retrouvant ses forces pendant un séjour de convalescence en Suisse, il se lança dans ce qu'il décrivit comme

son "Requiem pour Fanny". Si une agitation contenue peut occasionnellement être perçue dans certaines œuvres plus anciennes de Mendelssohn, ici c'est avec force qu'elle explose. Le Quatuor en fa mineur s'ouvre sur un épisode *tremolo* frénétique et des figures dont la course descendante précipitée donne l'impression de cris de détresse; à ceux-ci répondent des phrases de froide résignation, et le second sujet plus ample en la bémol majeur qui évoque la mémoire de temps plus heureux est néanmoins sous-tendu par des rythmes croisés lancinants. Dans le développement, l'agitation reprend, puis vers la fin du mouvement, le tempo s'accélère, générant une simple phrase à l'unisson d'une finalité presque choquante.

La tension reste présente dans la progression dynamique et les cadences claudicantes du scherzo qui contient un trio sinueux, tandis que la tendresse ardente de l'*Adagio* en la bémol majeur qui se déploie capricieusement est touchée de manière répétitive par d'obscures ombres chromatiques. Et l'*Allegro molto* final, de forme sonate, est marqué par la dynamique austère de Schubert dans ses moments les plus tragiques. Excepté, et très brièvement, dans son second sujet plus paisible, on ne retrouve plus guère l'écriture souple des parties

intérieures des quatuors précédents: ici, des phrases syncopées férocement obsédantes survolent des textures *tremolando* éclatantes s'orientant vers une fin implacablement sombre. Ayant terminé la partition, Mendelssohn retourna chez lui à Leipzig à la mi-septembre et tenta de reprendre sa vie professionnelle. En vain, car une série d'attaques eurent raison de lui en moins de six semaines. Plus d'un siècle allait s'écouler avant que cette musique extraordinaire suscitât un regain d'intérêt parmi les interprètes et le public.

© 2018 Bayan Northcott

Traduction: Marie-Françoise de Meets

Salué par le magazine *Gramophone* comme de "l'un des meilleurs jeunes quatuors à cordes" dont les membres sont "des musiciens qui ont des choses fascinantes à dire", le **Quatuor Doric** s'est imposé comme l'une des plus importants quatuors de Grande-Bretagne. Il a obtenu de nombreuses récompenses, notamment le premier prix au Concours international de musique de chambre d'Osaka, le deuxième prix au Concours international de quatuors à cordes Premio Paolo Borciani en Italie et le prix des ensembles aux Festspiele Mecklenburg-

Vorpommern, en Allemagne. Il se produit régulièrement dans les salles prestigieuses d'Europe parmi lesquelles le Concertgebouw d'Amsterdam, la Konzerthaus de Vienne, l'Alte Oper à Francfort, la Konzerthaus de Berlin, la Laeiszhalle à Hambourg et De Singel à Anvers. Le Quatuor entretient également des liens particulièrement étroits avec le Wigmore Hall de Londres, où il a participé à la récente série consacrée aux quatuors à cordes de Haydn, jouant l'intégrale des quatuors op. 20 et op. 64, ainsi que les *Sept Dernières Paroles du Christ*. Il effectue chaque année des tournées de concerts en Amérique du Nord, où il s'est notamment produit au Frick Museum de New York, à la Library of Congress et à la Phillips Collection de Washington D.C., et à la Vancouver Recital Society; il a en outre fait ses débuts à Carnegie Hall en 2017. Il s'est également fait entendre dans les festivals suivants: les Schubertiades de Schwarzenberg, Mecklenburg-Vorpommern, West Cork, Cheltenham, Delft, Storioni, Risør, Grafenegg, Schwetzingen et aux Incontri in Terra di Siena; en 2018, il a pris la direction artistique du Festival Mendelssohn on Mull. Il a collaboré avec Ian Bostridge, Philip Langridge, Mark Padmore, Elisabeth Leonskaja, Alexander Melnikov, Jonathan Biss, Andreas Haefliger,

Daniel Müller-Schott, Pieter Wispelwey,
Alina Ibragimova et Cédric Tiberghien.
Enregistrant exclusivement chez Chandos
Records depuis 2010, le Quatuor Doric a
fait paraître des CD d'œuvres de Haydn,

Schubert, Schumann, Chausson, Korngold,
Janáček, Martinů et Walton, qui ont
remporté un immense succès et lui ont valu
trois nominations aux *Gramophone Awards*.
www.doricstringquartet.com

© Gerard Collert Photography

Doric String Quartet

Also available

CHAN 10692

Schumann
String Quartets, Op. 41
—

Also available

CHAN 10737

Schubert
String Quartet in A minor *Rosamunde* • String Quartet in D minor *Death and the Maiden*

Also available

SCHUBERT

CHANDOS

| String Quartet in G major
| String Quartet in C minor 'Quartettsatz'

DORIC STRING QUARTET

CHAN 10931

Schubert

String Quartet in G major • String Quartet in C minor *Quartettsatz*

Also available

CHAN 10971(2)

Haydn
String Quartets, Op. 64

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

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

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester,
Essex CO2 8HX, UK.

E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

www.facebook.com/chandosrecords

www.twitter.com/chandosrecords

Chandos 24-bit / 96 kHz recording

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

Recording producer Jonathan Cooper
Sound engineer Jonathan Cooper
Assistant engineer Rosanna Fish
Editor Jonathan Cooper
A & R administrator Sue Shortridge
Recording venue Potton Hall, Dunwich, Suffolk; 12 – 14 December 2017
Front cover Photograph of Doric String Quartet © Gerard Collett Photography
Back cover Photograph of Doric String Quartet © Gerard Collett Photography
Inlay card Photograph of Doric String Quartet © Gerard Collett Photography
Design and typesetting Cap & Anchor Design Co. (www.capandanchor.com)
Booklet editor Finn S. Gundersen
© 2018 Chandos Records Ltd
© 2018 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England
Country of origin UK

MENDELSSOHN: STRING QUARTETS, VOL. 1 – Doric String Quartet

CHANDOS
CHAN 20122(2)

CHANDOS DIGITAL

2-disc set **CHAN 20122(2)**

Felix Mendelssohn (1809–1847)

String Quartets

Volume 1

COMPACT DISC ONE

1-4	String Quartet (No. 1), Op. 12 (1829)
in E flat major · in Es-Dur · en mi bémol majeur	24:01
5-8	String Quartet (No. 6), Op. 80 (1847)
in F minor · in f-Moll · en fa mineur	23:50
		TT 52:02

COMPACT DISC TWO

1-4	String Quartet (No. 5), Op. 44 No. 3 (1837–38)
in E flat major · in Es-Dur · en mi bémol majeur	34:33
		TT 34:33

Doric String Quartet

Alex Redington violin
Jonathan Stone violin
Hélène Clément viola
John Myerscough cello

© 2018 Chandos Records Ltd © 2018 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

MENDELSSOHN: STRING QUARTETS, VOL. 1 – Doric String Quartet

CHANDOS
CHAN 20122(2)