

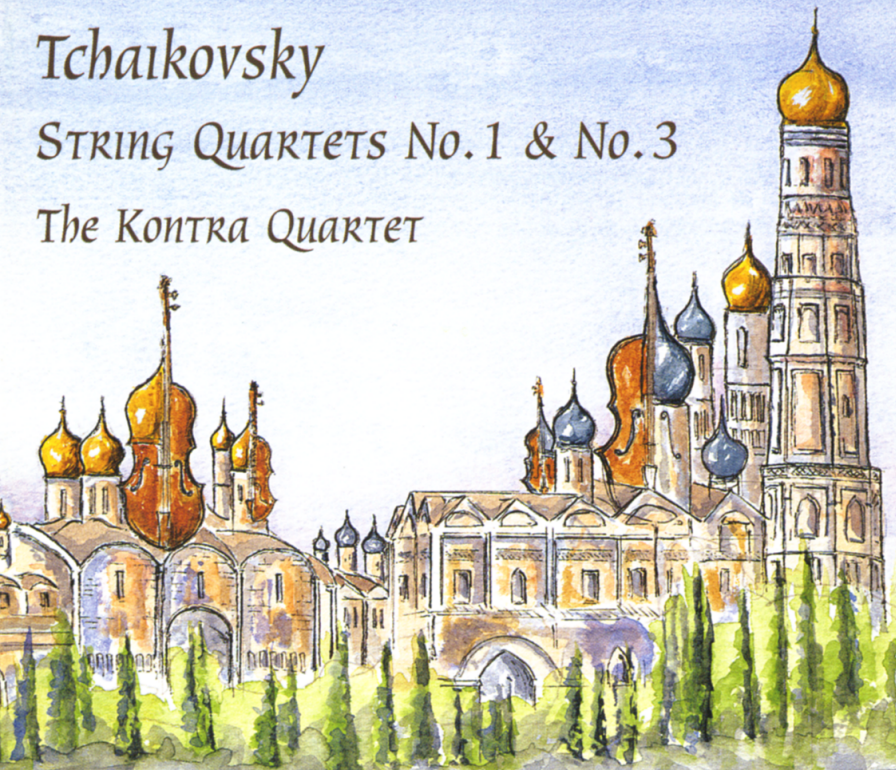
 BIS

CD-642 DIGITAL

Tchaikovsky

STRING QUARTETS No. 1 & No. 3

The KONTRA QUARTET

TCHAIKOVSKY, Pyotr Ilyich (1840-1893)

String Quartet No. 1 in D major, Op. 11 (1871) *(Peters)* 30'16

1	I. <i>Moderato e semplice – Allegro non troppo ma con fuoco</i>	12'30
2	II. <i>Andante cantabile</i>	7'07
3	III. Scherzo & Trio. <i>Allegro non tanto e con fuoco</i>	3'50
4	IV. Finale. <i>Allegro giusto – Andante – Allegro vivace</i>	6'30
-

String Quartet No. 3 in E flat minor, Op. 30 (1876) *(Peters)* 35'41

5	I. <i>Andante sostenuto – Allegro moderato – Più mosso – Andante sostenuto</i>	15'06
6	II. <i>Allegretto vivo e scherzando</i>	3'48
7	III. <i>Andante funebre e doloroso, ma con moto</i>	10'44
8	IV. Finale. <i>Allegro non troppo e risoluto – Quasi andante – Vivace</i>	5'47
-

The Kontra Quartet

Anton Kontra, violin I; **Boris Samsing**, violin II;

Peter Fabricius, viola; **Morten Zeuthen**, cello

On 22nd May 1838 a new building was opened next to the railway halt in Pavlovsk, sixteen miles south of St. Petersburg: broadly intended to serve as a venue for entertainment, but in real terms the first proper concert hall in Russia, the venue for the summer season of St. Petersburg concerts until well into the twentieth century. The eclectic architect Andrei Shtakenshneider had taken some of his inspiration from the London's Vauxhall Gardens pleasure palace, from which the new hall even took its name, transcribed into Russian as Вокзал (Vokzal). Strangely enough, as railway passengers often passed the time in the Vokzal building while waiting for their trains, this word came to be used in Russian with the meaning of 'railway station'; one can thus say that the Russian word for 'railway station' is 'Vauxhall'. The chief conductor of the Pavlovsk Vokzal concerts in the seasons 1856-65 and 1869 was no less a figure than Johann Strauss II. In the West it is not unusual to encounter the claim that he conducted 'at Pavlovsk railway station'; from the above it will be clear that this arises from a linguistic misunderstanding.

On the conductor's podium in Pavlovsk on 11th September 1865 lay a score entitled *Characteristic Dances*. Although this new work was well received, neither Strauss nor anybody in the audience had any idea that the 25-year-old composer, who was not even present, would go down in history as one of the greatest names in music. His name was **Pyotr Ilyich Tchaikovsky**, and he must have been sad to miss the first ever performance of one of his orchestral works; he had quite simply heard about it too late.

The reason why this début took place so late – he was after all 25 years old – was that Tchaikovsky, like almost all Russian composers, was intended to pursue a normal professional career. This had the advantage that he enjoyed an outstanding classical education; he was a typical educated Russian. He was exceptionally well versed in European art and literature, and his acquisition of such an education was made easier by the fact that he spoke so many languages: he spoke to Berlioz in French and to Dvořák in Czech. At the age of 21, while a clerk at the Ministry of Justice, he accompanied an engineer on a visit to Berlin, Hamburg, Amsterdam, Brussels, London and Paris, acting as an interpreter in German, English and French. Not until after his return did he begin serious studies of music, at the St. Petersburg Conservatory with Anton Rubinstein as his principal teacher. In 1863 he gave up the security of a civil servant's salary and earned a living as a teacher of music.

This is not the right place to give a detailed account of Tchaikovsky's meteoric career as a composer. We can, however, confidently claim that he later received international recognition to an extent virtually unmatched by any other Russian: for example, in 1892 he became a Corresponding Member of the Académie des beaux-arts in Paris, and in 1893 he was made an Honorary Doctor of Cambridge University. In his music, too, Tchaikovsky directed his gaze westwards. To some extent he was influenced by central European tastes – in contrast to the so-called 'Mighty Handful', the strongly nationalist group comprising his friends Balakirev, Borodin, Cui, Mussorgsky and Rimsky-Korsakov. Nevertheless, his music sounds decidedly Russian: Igor Stravinsky said that Tchaikovsky's music was West European only in a technical sense, its spirit and especially its melodies being purely Russian.

Remarkably, his extensive œuvre – the complete edition of which runs to no fewer than 62 volumes – was composed within a period of three decades. Like most 19th-century Russian composers, Tchaikovsky applied himself to chamber music with moderation – he was above all a man of the opera (12), the ballet (3) and the symphony (6). He wrote a total of three full-scale string quartets, all of which date from the 1870s. The première of his ***String Quartet No. 1 in D major*** on 28th March 1871, at a concert devoted entirely to Tchaikovsky's music, was the first performance ever of a complete Russian work in this genre. For a first attempt this is an astonishingly successful piece, although we should remember that he had by then already studied the works of his west European colleagues and also experimented himself (five early pieces and the first movement of a projected quartet). The work was dedicated to Sergei Rachinsky, a professor of botany who often advised Tchaikovsky on literary matters.

The première took place in Moscow, where five years earlier Tchaikovsky had taken up a post as teacher at the Conservatory. The quartet members were his colleagues, the best-known being the violinist Ferdinand Laub and the cellist Wilhelm Fitzenhagen. Although the hall was not full to capacity, the work was favourably received and the audience included numerous luminaries, not only from the world of music: for example, Ivan Turgeniev was among those present.

In his epoch-making Tchaikovsky biography David Brown points out that this quartet, especially the first and third movements, show a striking affinity with Schubert and, at

least on casual listening, could be taken for the work of the Viennese master. It is, however, the second movement, *Andante cantabile*, which gave the work its worldwide fame and a popularity with the public at large that is rare for a piece of chamber music. Within a short period the movement came to be played in every conceivable arrangement; it soon formed part of the standard repertoire in restaurants and coffee shops all over Europe – and, eventually, it almost became too much for Tchaikovsky. The movement is based on a folk-song, 'Vanya sat on the divan and smoked his pipe', which is presented without melodic deviation and with simple harmonies. The middle section consists of an original theme by the composer. An interesting feature is the typically Russian, irregular metre with 3/4 bars inserted into the basic 2/4 pulse. Fascinatingly, in 1876 Tchaikovsky revealed a wholly different version of the text privately to his colleague Rimsky-Korsakov (it would probably have been too frivolous for some members of the – at least superficially – prudish audience): 'Vanya sat on the divan and poured himself a glass of rum; before he had poured half a measure, he ordered Katenka to come to him'.

In March 1875 the Bohemian violinist Ferdinand Laub died unexpectedly at the age of just 43, while on a trip to Austria. Laub had been Tchaikovsky's fellow-professor at the Moscow Conservatory and had played the first violin part at the premières of the latter's first two string quartets. The news of his death was an especially devastating blow for Tchaikovsky, who was in the early stages of a major crisis of confidence – caused by the absolute rejection of his newly-completed *Piano Concerto in B flat minor* by Nikolai Rubinstein. Tchaikovsky's nerves were not even calmed by the spectacular success of the concerto's première, given by Hans von Bülow in Boston in the autumn of the same year. When he began to compose his ***String Quartet No. 3 in E flat minor*** in early 1876, he was still consumed by an almost morbid self-doubt. This was not lessened even when the first performance of the work (on 14th March 1876) was greeted with enormous enthusiasm – and the very same Rubinstein was prominent in the audience, the concert having taken place at his house! This enthusiasm was maintained at three further performances within a period of less than three weeks.

Tchaikovsky interrupted work on the ballet *Swan Lake* to start work on the *Third Quartet*, which he dedicated to the memory of Ferdinand Laub. At that time, January 1876, he was in Paris, where he had just heard and greatly admired Bizet's *Carmen*.

Tchaikovsky completed the quartet just over a month later, after his return to Moscow. In passing we might observe that the *Carmen* experience was to have a significant impact upon his own creative work: Bizet's brilliant work convinced Tchaikovsky that he should choose a true-to-life, modern story for his next opera, and he found one that was no more than a few decades old. In other words, without *Carmen* there would have been no *Eugene Onegin*.

The quartet has four movements, and in formal terms is highly unusual. The long first movement (more than 600 bars!) falls into three parts: two slow sections frame a long but never tedious *valse triste*. The following scherzo is all the shorter and almost functions as a graceful interlude before the third movement which is almost three times the scherzo's length. The melancholy waltz in the first movement had already served as a clear reminder of the inspiration behind the work, but the third movement – as its tempo marking *Andante funebre e doloroso* indicates – is a genuine funeral march, the thematic material of which is in part freely adapted from the Russian Orthodox funeral mass. Finally comes a rondo finale, full of vitality, which seems to confirm that life goes on; only the quotation of a couple of bars from the introduction to the first movement acts as a final reminder that the work is an 'in memoriam'.

© **Julius Wender 1997**

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 debut 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 CIS and the Far East. The Quartet appears on eight other BIS records.

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.

Am 22. Mai 1838 wurde neben der Eisenbahnhaltestelle in Pawlowsk, 26 Kilometer südlich von St. Petersburg, ein neuerbautes Haus eröffnet, das ganz allgemein als Vergnügungsgebäude gedacht war, aber in der Tat das erste richtige Konzerthaus Rußlands wurde: hier spielte sich bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein die Sommersaison des Petersburger Konzertlebens ab. Der eklektisch arbeitende Architekt Andrej Shtakensneider hatte sich unter anderem von der Londoner Vergnügungseinrichtung Vauxhall Gardens inspirieren lassen, nach der das Gebäude sogar benannt wurde, in russischer Transkription Вокзал (Woksal). Da die Reisenden der Eisenbahn gerne die Wartezeit im Woksal vertrieben, wurde eigentümlicherweise dieser Name bald in die russische Sprache als Wort für „Bahnhof“ aufgenommen; man kann also sagen, daß „Bahnhof“ auf Russisch „Vauxhall“ heißt! Chefdirigent der Konzerte im Pawlowsker Woksal war in den Saisons 1856-65 und 1869 niemand Geringerer als Johann Strauß Sohn. Gelegentlich kann man im Westen lesen, er hätte „im Pawlowsker Bahnhof“ dirigiert; aus dem hier erzählten geht hervor, daß es sich dabei um ein sprachliches Mißverständnis handelt.

Auf dem Dirigierpult in Pawlowsk lag am 11. September 1865 eine Partitur mit der Aufschrift „Charaktertänze“. Obwohl das neue Werk gut empfangen wurde, ahnte wohl weder Strauß noch irgendwer im Publikum, daß der übrigens gar nicht anwesende, fünfundzwanzigjährige Komponist als eine der größten Gestalten in die Musikgeschichte eingehen sollte. Sein Name war **Pjotr Ilitsch Tschajkowskij**, und er war sicher darüber unglücklich, die erste Aufführung jemals eines seiner Orchesterwerke versäumt zu haben; er hatte einfach zu spät davon erfahren.

Daß dieses Debüt relativ spät stattfand – immerhin war Tschajkowskij damals ganze 25 Jahre alt – kam daher, daß er ursprünglich, wie fast alle russischen Komponisten, für eine normale Berufskarriere bestimmt war. Dies hatte den Vorteil, daß er zunächst eine hervorragende humanistische Ausbildung genießen konnte – er hätte als Urbild des gebildeten Russen dienen können. Auf den Gebieten der gesamteuropäischen Kunst und Literatur war er außerordentlich gut bewandert, und seine Aneignung dieser Bildung wurde dadurch erleichtert, daß er polyglott war: er hielt Reden an Berlioz auf Französisch, an Dvořák auf Tschechisch, und im Alter von 21 Jahren, damals Angestellter des Justizministeriums, begleitete er einen Ingenieur auf einer Reise nach Berlin, Hamburg, Antwerpen, Brüssel, London und Paris, in der Eigenschaft als Dolmetscher

für Deutsch, Englisch und Französisch. Erst nach der Rückkehr begann er sein eigentliches Musikstudium, mit Anton Rubinstein als Hauptlehrer am Petersburger Konservatorium. 1863 verzichtete er auf das sichere Beamten Einkommen, um stattdessen durch Musikunterricht Geld zu verdienen.

Es ist hier nicht die richtige Stelle, Tschajkowskij's kometenhafte Komponistenkarriere in allen Details zu beschreiben, aber wir können feststellen, daß er später auf der internationalen Ebene wie kaum ein anderer Russe anerkannt wurde: unter anderem wurde er 1892 korrespondierendes Mitglied der Pariser Académie des beaux-arts, 1893 Ehrendoktor der Universität in Cambridge. Auch in seinem Schaffen hatte Tschajkowskij sein Augenmerk auf den Westen gerichtet. In gewisser Hinsicht war er vom zentraleuropäischen Geschmack beeinflusst, dies im Gegensatz zum sogenannten „mächtigen Häuflein“, der stark nationalistischen Gruppe seiner Freunde Balakirew, Borodin, Cui, Musorgskij und Rimskij-Korsakow. Dabei klingt aber seine Musik ausgesprochen russisch: Igor Strawinsky sagte, seine Musik sei nur rein technisch westeuropäisch, im Geiste und vor allem in der Melodik rein russisch.

Bemerkenswert ist, daß sein umfangreiches Schaffen – die Gesamtausgabe umfaßt nicht weniger als 62 Bände! – innerhalb von nur drei Jahrzehnten entstand. Wie die meisten russischen Komponisten des 19. Jahrhunderts widmete sich Tschajkowskij nur im begrenzten Ausmaße der Kammermusik – er war vor allem ein Mann der Oper (12 Werke), des Balletts (3) und der Symphonik (6). Er komponierte insgesamt drei voll ausgewachsene Streichquartette, die alle in den 1870er Jahren entstanden. Die Uraufführung seines **Streichquartetts Nr. 1 in D-Dur** am 28. März 1871 bei einem ausschließlich seinen Werken gewidmeten Konzert war aber die erste eines kompletten russischen Werkes dieser Gattung überhaupt. Als Erstlingswerk war es erstaunlich vollendet; dazu soll gesagt werden, daß er damals bereits seine westeuropäischen Komponistenkollegen studiert und eigene Versuche (fünf frühe Stücke und den ersten Satz eines geplanten Quartettes) gemacht hatte. Das Werk wurde dem Botanikprofessor Sergej Rachinskij gewidmet, der Tschajkowskij öfters literarisch beriet.

Die Uraufführung fand in Moskau statt, wo Tschajkowskij seit fünf Jahren am Konservatorium unterrichtete. Die Quartettmitglieder waren Kollegen von ihm, am bekanntesten der erste Violinist Ferdinand Laub und der Cellist Wilhelm Fitzenhagen. Daß der Saal nicht ganz ausverkauft war, wurde gewissermaßen durch den guten Er-

folg wettgemacht, und dadurch, daß zahlreiche prominente Personen anwesend waren, nicht nur aus musikalischen Kreisen: im Publikum konnte man beispielsweise Iwan Turgenjew erblicken.

In seiner epochemachenden Tschajkowskij-Biographie weist David Brown darauf hin, daß dieses Quartett, insbesondere der erste und der dritte Satz, eine auffallende Affinität mit Schubert aufweist und zumindest bei einem flüchtigen Anhören für eine Musik des Wiener Meisters gehalten werden könnte. Es ist aber vor allem der zweite Satz, *Andante cantabile*, der dem Werk zum Weltruhm verholfen hat, sogar zu einer volkstümlichen Popularität, die auf dem Gebiete der Kammermusik selten ist. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Satz in allen möglichen Arrangements gespielt, er gehörte bald in ganz Europa zum Standardrepertoire in Restaurants und Kaffeehäusern, und es wurde Tschajkowskij mit der Zeit fast zu viel. Der Satz basiert auf einem Volkslied „Wanja saß auf dem Diwan und rauchte seine Pfeife“, das ohne melodische Veränderungen in schlichter Harmonisierung gebracht wird; als Zwischenteil erscheint ein eigenes Thema des Komponisten. Interessant ist die typisch russische, unregelmäßige Periodik mit in das 2/4-Zeitmaß hineingefügten 3/4-Takten. Interessant ist auch, daß Tschajkowskij 1876 seinem Kollegen Rimskij-Korsakow privat eine andere Fassung des Textes mitteilte (vielleicht wäre sie gewissen Teilen des zumindest oberflächlich prüden Publikums zu leichtsinnig gewesen): „Wanja saß auf dem Diwan und schenkte sich ein Glas Rum ein; bevor er ein halbes Schlückchen eingeschenkt hatte, befahl er Katenka zu kommen“.

Im März 1875 starb unerwartet der böhmische Geiger Ferdinand Laub mit nur 43 Jahren während eines Aufenthaltes in Österreich. Laub war Tschajkowskij's Kollege als Professor am Moskauer Konservatorium gewesen und hatte bei den Uraufführungen seiner beiden ersten Quartette die erste Violine gespielt. Die Todesnachricht traf Tschajkowskij deswegen besonders hart, weil er am Anfang einer größeren seelischen Krise stand, die dadurch ausgelöst worden war, daß Nikolaj Rubinstein sein gerade fertiggestelltes *b-moll-Klavierkonzert* völlig abgelehnt hatte. Daß die Uraufführung im Herbst desselben Jahres mit Hans von Bülow in Boston ein glänzender Erfolg wurde, konnte Tschajkowskij's Nerven nicht heilen, sondern noch als er das ***Streichquartett Nr. 3 es-moll*** Anfang 1876 komponierte, war er von einer fast krankhaften Unsicherheit befallen. Diese verschwand nicht einmal, als das Werk bei der Uraufführung am 14. März 1876 vom Publikum – an der Spitze derselbe Rubinstein, denn das Konzert fand in

seinem Hause statt! – mit einer enormen Begeisterung begrüßt wurde, die sich auch bei drei weiteren Aufführungen innerhalb von weniger als drei Wochen wiederholte.

Tschajkowskij unterbrach die Arbeit am Ballett *Der Schwanensee*, um das *dritte Quartett* zu beginnen, das er dem Andenken Ferdinand Laubs widmete. Dies geschah im Januar 1876 in Paris, wo er gerade mit Bewunderung Bizets *Carmen* gehört hatte. Er vollendete das Werk nur etwas über einen Monat später, nach seiner Rückkehr nach Moskau. Nebenbei darf bemerkt werden, daß das Erlebnis der *Carmen* eine wesentliche Bedeutung für sein eigenes Schaffen haben sollte: Bizets geniales Werk überzeigte Tschajkowskij davon, daß er für seine nächste Oper einen lebensnahen Stoff aus der Gegenwart wählen sollte, und er fand auch einen solchen, der nicht mehr als einige Jahrzehnte alt war. Mit anderen Worten hätten wir ohne *Carmen* keinen *Jewgenij Onegin* gehabt.

Das Quartett ist viersätzig, formal recht unkonventionell. Der umfangreiche erste Satz (über 600 Takte!) ist dreiteilig: zwei langsame Teile bilden den Rahmen einer langen – aber nie langweiligen – *Valse triste*. Um so kürzer ist das dann folgende Scherzo, das fast nur wie ein anmutiges Zwischenspiel vor einem dritten Satz wirkt, der fast dreimal so lang ist. Während bereits der melancholische Walzer des ersten Satzes deutlich daran erinnerte, aus welchem Anlaß das Werk komponiert wurde, haben wir hier, wie die Vortragsbezeichnung *Andante funebre e doloroso* bestätigt, einen richtigen Trauermarsch, dessen Thematik teilweise der russisch-orthodoxen Totenmesse frei nachgebildet ist. Schließlich ein Finale in Rondoform, das voller Vitalität bestätigt, daß das Leben doch weitergeht; nur ein paar Takte Zitat aus der Einleitung des ersten Satzes erinnern ein letztes Mal daran, daß dies ein „in memoriam“ ist.

© **Julius Wender 1997**

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 GUS und dem fernen Osten. Das Quartett erscheint auf acht weiteren BIS-Platten.

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 Symphonieorchesters Malmö (Schweden). **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.

Le 22 mai 1838, un nouvel édifice fut inauguré à côté de l'arrêt de train à Pavlovsk, à environ vingt-cinq kilomètres au sud de St-Pétersbourg: destiné en gros à servir de lieu de divertissement mais, en fait, c'était la première salle de concert en Russie, le lieu de rendez-vous pour la saison estivale des concerts de St-Pétersbourg jusque tard dans le 20e siècle. L'éclectique architecte Andreï Chtakenshneider avait puisé une partie de son inspiration du palais d'agrément Vauxhall Gardens de Londres, duquel le nouveau hall prit même son nom, en transcription russe Вокзал (Vokzal). Chose étrange, comme les passagers du chemin de fer passaient souvent leur temps d'attente dans l'édifice Vokzal, ce mot en vint à être utilisé en russe dans le sens de "gare de chemin de fer"; on peut ainsi dire que le mot russe pour "gare de chemin de fer" est "Vauxhall". Le chef principal des concerts Vokzal de Pavlovsk dans les saisons 1856-65 et 1869 fut le grand Johann Strauss II. A l'Ouest, il n'était pas rare d'entendre dire de lui qu'il dirigeait à "la gare de chemin de fer de Pavlovsk"; suite à l'explication ci-dessus, il sera clair qu'il s'agit d'un malentendu de langue.

Une partition intitulée *Danses caractéristiques* reposait sur le podium du chef d'orchestre à Pavlovsk le 11 septembre 1865. Quoique cette nouvelle œuvre fût bien reçue, ni Strauss ni quiconque dans le public n'avait idée que le compositeur de 25 ans, qui n'était même pas présent, passerait à l'histoire comme l'un des plus grands noms de la musique. Il s'agissait de **Pyotr Ilyich Tchaïkovski** et il a dû regretter de manquer la toute première création d'une de ses œuvres orchestrales; il en avait simplement entendu parler trop tard.

La raison de ces débuts si tardifs – il avait 25 ans après tout – est que Tchaïkovski, comme presque tous les compositeurs russes, devait poursuivre une carrière professionnelle normale. Cela lui donna l'avantage de jouir d'une éducation classique exceptionnelle; c'était un Russe à l'éducation typique. Il était exceptionnellement versé en art et littérature européenne et l'acquisition de ce savoir fut facilitée par sa connaissance des langues: il parlait à Berlioz en français et à Dvořák en tchèque. A l'âge de 21 ans, tandis qu'il travaillait comme clerc au Ministère de la Justice, il accompagna un ingénieur en visite à Berlin, Hambourg, Anvers, Bruxelles, Londres et Paris, servant d'interprète en allemand, anglais et français. Il entreprit de sérieuses études en musique, à son retour seulement, au conservatoire de St-Pétersbourg avec Anton Rubinstein comme professeur principal. En 1863, il abandonna la sécurité du salaire d'un fonction-

naire public et gagna sa vie comme professeur de musique.

Il n'est pas indiqué ici de donner un compte-rendu détaillé de la carrière de comète de Tchaïkovski le compositeur. Nous pouvons cependant avancer avec assurance qu'il fut plus tard reconnu internationalement à un point pratiquement inégalé par tout autre Russe: en 1892 par exemple, il devint un membre correspondant de l'Académie des beaux-arts à Paris et, en 1893, il reçut un doctorat *honoris causa* de l'université Cambridge. La musique de Tchaïkovski est aussi tournée vers l'Ouest. Il fut jusqu'à un certain point influencé par les goûts de l'Europe centrale – contrairement au groupe dit "Les Cinq", le groupe fortement nationaliste comprenant ses amis Balakirev, Borodine, Cui, Moussorgsky et Rimsky-Korsakov. Sa musique sonnait pourtant carrément russe: Igor Stravinsky dit que la musique de Tchaïkovski était de l'Europe occidentale seulement dans un sens technique, son esprit et surtout ses mélodies étant purement russes.

Chose remarquable, son œuvre imposant – dont l'édition complète couvre 62 volumes – fut composé sur une période de 30 ans. Comme la plupart des compositeurs russes du 19e siècle, Tchaïkovski s'appliqua à la musique de chambre avec modération – il était par dessus tout un homme d'opéras (12), de ballets (3) et de symphonies (6). Il écrivit un total de trois quatuors à cordes complets, datant tous des années 1870. La création de son **Quatuor à cordes no 1 en ré majeur** le 28 mars 1871 lors d'un concert consacré entièrement à la musique de Tchaïkovski, fut la toute première exécution d'une œuvre russe complète dans ce genre. Pour être un premier essai, cette pièce est étonnamment réussie bien que l'on doive se rappeler qu'il avait déjà étudié les œuvres de ses collègues de l'Europe occidentale et qu'il avait lui-même fait des expériences (cinq pièces de jeunesse et le premier mouvement d'un quatuor projeté). L'œuvre fut dédiée à Sergheï Rachinsky, un professeur de botanique qui donna souvent des conseils à Tchaïkovski sur des sujets littéraires.

La première eut lieu à Moscou où Tchaïkovski occupait un poste de professeur au conservatoire depuis cinq ans. Les membres du quatuor étaient ses collègues, les mieux connus étant le violoniste Ferdinand Laub et le violoncelliste Wilhelm Fitzenhagen. Quoique le hall ne fût pas rempli à pleine capacité, l'œuvre fut reçue favorablement et le public comptait plusieurs lumières, non seulement du monde de la musique: par exemple, Ivan Turgenev était présent. Dans sa célèbre biographie de Tchaïkovski, David Brown fait remarquer que ce quatuor, surtout les premier et troisième mouve-

ments, montre une affinité frappante avec Schubert et, au moins à une écoute ordinaire, il pourrait être pris pour l'œuvre du maître de Vienne. C'est cependant le second mouvement, *Andante cantabile*, qui donna à l'œuvre sa réputation mondiale et une popularité parmi le grand public, chose rare pour une pièce de musique de chambre. Après un court laps de temps, le mouvement en vint à être joué dans tous les arrangements possibles; il fit rapidement partie du répertoire établi dans les restaurants et cafés dans toute l'Europe – et, à la fin, c'en fut trop pour Tchaïkovski. Le mouvement est basé sur une chanson folklorique, "Vanya était assis sur son divan et fumait sa pipe" qui est présentée sans déviation mélodique et avec des harmonies simples. La section centrale consiste en un thème original du compositeur. Un trait intéressant est le mètre irrégulier typiquement russe avec des mesures de 3/4 insérées dans la pulsation fondamentale à 2/4. Chose fascinante, Tchaïkovski révéla en 1876 une version totalement différente du texte en privé à son collègue Rimsky-Korsakov (elle aurait probablement été trop frivole pour certains membres du prude public (du moins en apparence): "Vanya était assis sur le divan et se versa un verre de rhum; avant d'avoir versé la moitié d'une mesure, il ordonna à Katenka de venir à lui."

En mars 1875, le violoniste bohémien Ferdinand Laub mourut subitement à l'âge de 43 ans seulement au cours d'un voyage en Autriche. Laub avait été un collègue professeur de Tchaïkovski au conservatoire de Moscou et il avait joué la partie de premier violon à la création des deux premiers quatuors à cordes de ce dernier. La nouvelle de son décès donna un coup particulièrement dévastateur à Tchaïkovski qui se trouvait au début d'une crise majeure d'assurance – causée par le rejet absolu, de la part de Nikolai Rubinstein, de son *Concerto pour piano en si bémol mineur* nouvellement composé. Les nerfs de Tchaïkovski ne furent même pas calmés par le succès de la création du concerto donnée par Hans von Bülow à Boston en automne de la même année. Quand il commença à composer son **Quatuor à cordes no 3 en mi bémol mineur** au début de 1876, il était encore dévoré par un doute de soi presque morbide. Ce dernier ne diminua pas même après que la création de l'œuvre (le 14 mars 1876) fût reçue avec un énorme enthousiasme – et le même Rubinstein dominait parmi le public, le concert ayant été donné dans sa maison! Cet enthousiasme se maintint aux trois exécutions suivantes qui eurent lieu en moins de trois semaines.

Tchaïkovski interrompit le travail sur le ballet *Le Lac des cygnes* pour commencer

celui sur le *troisième quatuor* qu'il dédia à la mémoire de Ferdinand Laub. A ce moment, janvier 1876, il se trouvait à Paris où il venait juste d'entendre et d'admirer beaucoup *Carmen* de Bizet. Tchaïkovski termina le quatuor juste un peu plus d'un mois plus tard, après son retour à Moscou. Soit dit en passant que l'expérience de *Carmen* devait avoir un impact important sur sa propre création: la brillante œuvre de Bizet convaincut Tchaïkovski de choisir une histoire moderne et réaliste pour son prochain opéra et il en trouva une qui n'avait que quelques dizaines d'années. En d'autres mots, sans *Carmen* il n'y aurait pas eu d'*Eugène Oneguine*.

Le quatuor compte quatre mouvements et, en termes de forme, il est très exceptionnel. Le long premier mouvement (plus de 600 mesures!) se divise en trois parties: deux sections lentes encadrent une *valse triste* longue mais jamais ennuyeuse. Le scherzo suivant est d'autant plus court et fait presque fonction d'interlude gracieux avant le troisième mouvement qui est presque trois fois de la longueur du scherzo. La valse mélancolique du premier mouvement a déjà nettement rappelé ce qui a servi d'inspiration à l'œuvre mais le troisième mouvement – comme le marque son indication de tempo *Andante funebre e doloroso* – est une véritable marche funèbre dont le matériel musical est en partie une adaptation libre de la messe funèbre orthodoxe russe. Le finale est un rondo rempli de vitalité qui semble confirmer que la vie continue; seule la citation de quelques mesures de l'introduction du premier mouvement sert de rappel final que l'œuvre est "in memoriam".

© **Julius Wender 1997**

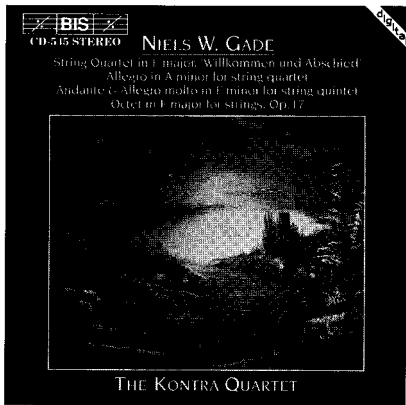
Le **Quatuor Kontra** fut fondé en 1973 par Anton Kontra; il s'établit rapidement comme l'un des ensembles de chambre marquants de la Scandinavie. Ses débuts à la salle de concert de Tivoli à Copenhague comprenaient des œuvres de Nielsen, Schubert et Bartók, marquant ainsi dès le commencement le large 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, dans l'ex-Union Soviétique et en Extrême-Orient. Le Quatuor Kontra a également enregistré 8 autres disques BIS.

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 meilleurs 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 Sélande 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 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 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 premier violoncelle de l'Orchestre Symphonique de la Radio du Danemark.

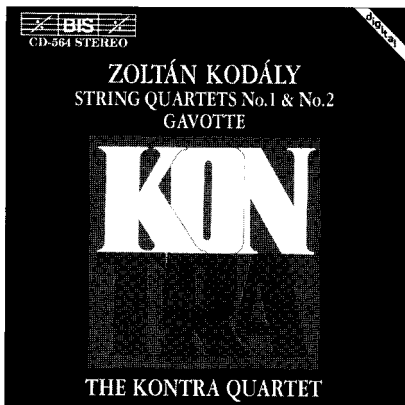
Other fine BIS recordings by the Kontra Quartet include:

BIS-CD-545

Niels W. Gade: String Quartet in F major, 'Willkommen und Abschied'; Allegro in A minor for string quartet; ^AAndante and Allegro molto for string quintet; ^{AB}Octet for strings

The Kontra Quartet; ^AHans Nygaard, cello II; ^BAnne Egendal, violin III; ^Per Lund Madsen, violin IV; Sune Ranmo, viola II.

BIS-CD-564

Zoltán Kodály: String Quartet No.1 in C minor, Op.2; Gavotte for three violins and cello; String Quartet No.2, Op.10.

The Kontra Quartet.

INSTRUMENTARIUM

Anton Kontra	Violin: Antonius Stradivarius, Cremona 1703
Boris Samsing	Violin: Carlo Ferdinando Landolfi, Milan 1785
Peter Fabricius	Viola: Giovanni Battista Ceruti, Cremona 1812
Morten Zeuthen	Cello: Francesco Ruggeri 1680

Recording data: 1992-12-19/21 at Torpen Kapel, Humlebæk, Denmark

Recording engineer: Robert Suff

2 Neumann KM 140 microphones; microphone amplifier by Didrik De Geer, Stockholm 1990;
Technics SV-260A DAT recorder

Producer: Robert Suff

Digital editing: Jeffrey Ginn

Cover text: © Julius Wender 1997

English translation: Andrew Barnett

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover picture: Bruce Reader

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd.

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, 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

© & © 1992 & 1998, BIS Records AB

A BIS original dynamics recording

The KONTRA Quartet

(left to right): Anton Kontra, Boris Samsing, Peter Fabrian
Boris Samsing, Peter Fabrian

