

BIS

CD-704 STEREO

digital

RUDOLF TOBIAS  
String Quartets Nos. 1 & 2



Tallinn String Quartet

**TOBIAS, Rudolf** (1873-1918)**String Quartet No. 1 in D minor** (1899) *(M/s)* **30'22**

- |   |  |       |
|---|--|-------|
| 1 | I. <i>Allegro con moto</i>                   | 10'17 |
| 2 | II. <i>Andante mesto</i> (Et in Arcadia ego) | 7'23  |
| 3 | III. Scherzo ( <i>Allegro grazioso</i> )     | 6'37  |
| 4 | IV. <i>Allegro</i>                           | 5'48  |
- 

**String Quartet No. 2 in C minor** (1902) *(M/s)* **32'54**

- |   |                                       |       |
|---|---------------------------------------|-------|
| 5 | I. <i>Allegro moderato e maestoso</i> | 12'06 |
| 6 | II. Scherzo. <i>Allegro vivace</i>    | 5'44  |
| 7 | III. Nachtstück                       | 7'57  |
| 8 | IV. Finale. <i>Allegro con brio</i>   | 6'52  |
- 

**Tallinn String Quartet**

(**Urmas Vulp**, violin I; **Toomas Nestor**, violin II;  
**Viljar Kuusk**, viola; **Teet Järvi**, cello)

---

## INSTRUMENTARIUM

Violin I: Gasparo da Salo, Brescia c. 1630

Violin II: Matthias Albanus, Bolzano 1684

Viola: John Betts, London 1738

Cello: Joseph Antonius Rocca, Taurini 1855

## Rudolf Tobias and his String Quartets

Rudolf Tobias (1873-1918) was the first Estonian composer to have a professional education and the man who laid the foundations of Estonian instrumental music. He was born in Käina, Hiiumaa, into the family of a parish clerk on 29th May 1873. His father was to be his first music teacher, and the boy started composing at the age of nine. Rudolf Tobias entered the St. Petersburg Conservatory in 1893 to study the organ with Louis Homilius and composition with Nikolai Rimsky-Korsakov. His first large-scale work was the overture *Julius Caesar* (1896, based on Shakespeare's tragedy), which was the first Estonian symphonic work ever written. In 1897 Tobias graduated in two subjects from the St. Petersburg Conservatory and his graduation work, the cantata *Johannes Damaskusest* ('Johannes Damascenus', with a text by Alexei Tolstoy) was the first vocal-symphonic work in the history of Estonian music.

In the same year Tobias wrote his *Piano Concerto in D minor* ('Concertstück'), which is the first Estonian piano concerto. After graduation he worked as a choral conductor and organist in the Estonian St. John's Church in St. Petersburg until he returned to settle in his homeland in 1904. While in Tartu, Tobias started working on his oratorio *Jonah's Mission*, the first oratorio in Estonian music (BIS-CD-731/732). Because of the somewhat limited opportunities for work, Tobias left Tartu in early 1908 and travelled abroad. He made his first stop in Paris to study newer trends in music, and then moved on to Germany where he stayed at various places, still working on his oratorio. After the première of the oratorio in Leipzig (1909), Tobias settled in Berlin. He worked as a music teacher and organist, contributed to the magazine *Allgemeine Musikzeitung*, and was a member of the evaluation commission of the German Composers' Association (Einschätzungskommission der Genossenschaft deutscher Tonsetzer). In 1912 the rector of the Berlin Royal Music Academy (Königliche Hochschule für Musik), the outstanding German musicologist Prof. Hermann Kretzschmar, invited Tobias to stand in for a lecturer, the composer Engelbert Humperdinck, who had been taken ill. In 1914, Tobias was appointed as a special lecturer in music theory.

Having received German citizenship in the early summer of 1914, Tobias had to join the German armed forces at the outbreak of the First World War. In 1916 he was discharged for health reasons. Because of the harsh living conditions during the war, Tobias was too weak to withstand acute pneumonia and died on 29th October 1918. He was buried at the Wilmersdorf cemetery in Berlin. After the emancipation of Estonia from Soviet occupation, Rudolf Tobias was re-buried (with the help of the composer Arvo Pärt) at his home at Kullamaa, Estonia.

Tobias's string quartets stand out in the history of Estonian music. The first of them, the *String Quartet in D minor*, was written in 1899 in St. Petersburg for the chamber music contest organised by the Russian patron Mitrofan Belyayev but, unfortunately, it did not win any award. It is the first Estonian string quartet (the composer A. Läte completed one a little later). Tobias helped to found the First Estonian String Quartet, made up of Tartu secondary school students (including such prominent Estonian musicians as the composer Heino Eller and the choral conductor Juhan Simm) and their first concert, on 22nd November 1906, featured the finale from Tobias' *String Quartet in D minor* and *Nocturne (Nachtstück)* from his *Quartet in C minor*. After the composer's death the manuscript was long supposed to be lost, but it was possible to reconstruct the score from a set of parts which did survive. Although the quartet had been broadcast earlier (on Estonian Radio), the first public performance of the entire work, by the Tallinn String Quartet, took place in the Church of the Holy Ghost (Tallinn) as recently as 5th June 1992, as part of the 'Rudolf Tobias Music Days' programme.

The first movement of the quartet (*Allegro con moto*) is written in traditional sonata form. It begins with an epic theme in the lower voices (1) which is followed by the wistful first theme (2). Compared with the first theme, the second theme is more reserved (3). The development is based on the repetition of the active punctuated rhythms which were first heard at the end of the exposition. They also prepare for the appearance of the dynamic first theme at the end of the movement, and its short yet intensive development ends the first movement.

The second movement (*Andante mesto*) bears the subtitle 'Et in Arcadia ego' and expresses the composer's attachment to his birthplace at Hiiumaa, which he often later recalled with great warmth. It opens with a wistful theme (4). One should mention the *fugato* which is based on the following theme (5).

The third movement, a scherzo (*Allegro grazioso*) is based on a dance-like theme (6) which the composer also used in the finale in his popular *Sonatina in C minor* for piano. The trio, on the other hand, is based on a melodious theme (7).

The finale (*Allegro*) is brisk and lively, based on a rhythmically active theme (8). The second theme is short but expressive, and develops with even greater intensity. The end of the work fades away with repeated motifs from the first theme.

In Tobias's *First String Quartet* one can notice the flowing development of the composer's musical thought and his skilful use of the instruments. Musically, the work does not aim for great individuality and originality, but it is still marked by remarkable craftsmanship, evidence of Tobias's thorough education. Stylistically, the work is not complicated; basically it maintains the traditions of German classical music (Schubert).

Rudolf Tobias's *String Quartet No.2 in C minor* was written in St. Petersburg (1902). Compared with the *First Quartet*, it is rather more independent and impressive in its artistic realization. In the original score (which is preserved at the Theatre and Music Museum in Tallinn) the composer wrote a motto in Latin — 'In magnis et voluisse sat est' (In aspiration for great things lies satisfaction) — and later crossed it out. He may have been right to do so, as it would rather make a suitable motto for his monumental large-scale works which, with their massive sound panels, strive for magnificence.

The first movement of the quartet (*Allegro moderato e maestoso*) begins with a rhythmically alert first theme reminiscent of Beethovenian drama (9). Tobias later used the melodious, lyrical second theme (10) in his choral song *The Broken Rose*, apparently because of its slightly too beautiful character.

The second movement, a scherzo (*Allegro vivace*), fascinates with its brisk motion based on a characteristic theme (11). The trio makes a distinctive

contrast (12). The third movement, *Nocturne* (Nachtstück) is one of the most radiant and lyrical in all Tobias's output. The extremely emotional and romantic theme is engaging (13); mutes add a mysterious and gentle sound, depicting the mood of a soft summer night. While writing this piece, the composer was obviously recalling his parents' home at Kullamaa where he would often sit on the porch and listen to the sounds of the night. The *Nocturne* owes its popularity to various arrangements, among them an arrangement for string orchestra by Eduard Tubin (1939). The finale (*Allegro con brio*) is based on a vigorous first theme (14) set in contrast to the passionate second theme (15). The quartet ends with a brisk motion sustained by ebullient energy, achieving a thrilling expressive power.

In the *Second Quartet*, the composer's excellent dramaturgy of form and the distinct logic of the development of musical thought become apparent. Although this work also draws on classical principles (Ludwig van Beethoven), it is clearly an outstanding artistic achievement.

While in Germany, Tobias started to work on his *String Quartet No.3 in E major* which, unfortunately, he was never able to finish. Only the unfinished first movement has been preserved; this already demonstrates Tobias's fully formed individual style.

© **Vardo Rumessen**

The **Tallinn String Quartet** first played as an ensemble in 1984. After successful appearances in Estonian towns they made guest appearances in many foreign cities. Contemporary music is an important part of the quartet's repertoire. All of the members, Urmas Vulp (b.1954), Toomas Nestor (b.1959), Viljar Kuusk (b.1963) and Teet Järvi (b.1958), are graduates of the Tallinn Conservatoire and have also attended international masterclasses. They often perform piano quartets and piano quintets with Vardo Rumessen, the renowned Tubin specialist. This is the quartet's second BIS recording.

---

## Rudolf Tobias und seine Streichquartette

Rudolf Tobias (1873-1918) ist der erste estnische Komponist mit professioneller Sonderausbildung, der die Grundlage für Instrumentalmusik in Estland geschaffen hat. Er wurde am 29. Mai 1873 auf der Insel Hiiumaa als Sohn des Käinaer Küsters geboren. Von seinem Vater erwarb er die erste Musikausbildung und schrieb schon mit neun Jahren seine ersten Kompositionen. 1893 trat Tobias ins Petersburger Konservatorium ein und studierte dort Orgel bei Louis Homilius und Komposition bei Nikolaj Rimskij-Korsakow. Sein erstes größeres Werk war die Ouvertüre *Julius Caesar* nach Shakespeare (1896), das erste symphonische Musikwerk estnischer Herkunft. Rudolf Tobias absolvierte das Petersburger Konservatorium (1897) in zwei Fachrichtungen, wobei er als Abschlußarbeit die Kantate *Johannes aus Damaskus* (*Johannes Damascenus* nach Alexej Tolstoj) komponierte – das erste vokalsymphonische Werk in der Geschichte der estnischen Musik. In demselben Jahr schrieb er das *Klavierkonzert d-moll* („Concertstück“) – das erste Klavierkonzert in der estnischen Musik. Nach Absolvierung des Konservatoriums arbeitete Tobias als Chorleiter und Organist in der Johanniskirche der estnischen Gemeinde in Petersburg, bis er 1904 nach Estland zurückzog. In Tartu begann er die Arbeit an seinem großen Oratorium *Des Jona Sendung* (BIS-CD-731/732) – das erste Oratorium in der estnischen Musik. Wegen beschränkter Aussichten verließ Tobias 1908 Tartu und reiste ins Ausland. Er hielt sich zuerst in Paris auf, um mit neueren Musikrichtungen vertraut zu werden, und zog dann nach Deutschland, wo er verschiedenorts weilte und seine Arbeit am Oratorium fortsetzte. Nach der mißlungenen Uraufführung des Oratoriums 1909 in Leipzig siedelte Tobias nach Berlin um. Dort war er als Musiklehrer und Organist tätig und schrieb Beiträge für die *Allgemeine Musikzeitung*. Er war auch Mitglied der Einschätzungskommission der Genossenschaft deutscher Tonsetzer. 1912 wurde er von dem Rektor der Berliner Königlichen Hochschule für Musik, dem hervorragenden deutschen Musikwissenschaftler Prof. Hermann Kretzschmar als Lehrkraft an dieselbe Lehranstalt berufen, um die Stelle des erkrankten Komponisten Engelbert Humperdinck zu übernehmen. 1914 erhielt Rudolf Tobias eine feste Stelle

an derselben Lehranstalt als außerordentlicher Lehrer für Theorie. Weil Tobias im Vorsommer 1914 die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen hatte, mußte er nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs in den deutschen Armeedienst gehen, von dem er jedoch 1916 aus gesundheitlichen Gründen befreit wurde. Als Folge der schwierigen Lebensbedingungen während des Krieges konnte Tobias eine akut verlaufende Lungenentzündung nicht überstehen und starb am 29. Oktober 1918. Er wurde auf dem Berliner Wilmersdorfer Friedhof beerdigt. Nach Beendigung der sowjetischen Okkupation in Estland wurde Tobias am 7. Juni 1992 mit Unterstützung vonseiten des Komponisten Arvo Pärt in seinem Heimatort Kullamaa beigesetzt.

Streichquartette von Rudolf Tobias haben eine hervorragende Stelle in der Geschichte der estnischen Musik. Das erste unter ihnen – das **Streichquartett d-moll** wurde 1899 in Petersburg anlässlich eines vom russischen Kunstmäzen Mitrofan Beljajew veranstalteten Wettbewerbs für Kammermusik geschrieben, bei dem Tobias' Quartett jedoch leider nicht ausgezeichnet wurde. Dies ist das erste Streichquartett in der estnischen Musik (A. Läte beendete sein Quartett etwas später). Auf Initiative von Rudolf Tobias wurde in Tartu aus Schülern der Realschule „Das Erste Estnische Streichquartett“ gebildet, in dem unter anderen auch weiterhin bekannt gewordene estnische Musiker, wie z.B. der Komponist Heino Eller und der Chorleiter Juhan Simm mitspielten. Im ersten Konzert dieses Quartetts am 22. November 1906 wurden das Finale aus dem *Quartett d-moll* und das *Nachtstück* aus dem *Quartett c-moll* von Tobias gespielt. Nach dem Tod des Komponisten galt das Manuskript des *I. Quartetts* als verloren, jedoch erwies es sich als möglich, die Partitur des Werkes mit Hilfe der erhalten gebliebenen Stimmen wiederherzustellen. Obwohl das Quartett schon früher im estnischen Rundfunk vorgetragen worden war, fand die öffentliche Erstaufführung des gesamten Werkes erst am 5. Juni 1992 im Rahmen der Rudolf Tobias-Musiktage in der Heiliggeistkirche statt, vorgetragen vom Tallinner Streichquartett.

Der erste Satz des Quartetts (*Allegro con moto*) steht in der traditionellen Sonatenform. Er beginnt mit einem erzählenden Thema in den unteren Stimmen (1); ihm folgt das sehnstüchtige Hauptthema (2). Im Vergleich zum ersten ist das



zweite Thema zurückhaltender (3). Die Durchführung stützt sich auf die Wiederholung der aktiv punktierten Rhythmen, die zum ersten Mal schon in der Schlußpartie zu hören waren. Sie bereiten ebenso den Eintritt des schwungvollen Hauptthemas am Ende des ersten Satzes vor, mit dessen kurzer, jedoch intensiver Entwicklung der erste Satz endet.

Der zweite Satz (*Andante mesto*) trägt den Untertitel „Et in Arcadia ego“ und will offensichtlich die Liebe des Komponisten zu seinem Heimatort auf der Insel Hiiumaa ausdrücken, an den er sich häufig schwärmerisch erinnerte. Der Satz fängt mit einem sehnsüchtigen Thema an (4). Hier erregt ein Fugato-Absatz Aufmerksamkeit, der dem nächste Satz zugrunde liegt (5).

Der dritte Satz, Scherzo (*Allegro grazioso*), beruht auf dem tänzerischen Thema (6), das auch in Tobias' berühmter *Klaviersonatine c-moll* als Finale-Thema vorkommt. Dem Trio liegt dagegen ein melodisches Thema zugrunde (7).

Das Finale (*Allegro*) bewegt sich schwungvoll und beruht auf dem rhythmisch aktiven Thema (8). Das Nebenthema ist kurz, jedoch ausdrucksvoll, und nimmt während seiner Entwicklung an Intensität zu. Im Schlußteil herrscht dagegen Ruhe und mit sich wiederholenden Motiven aus dem Hauptthema löst sich das Ganze in Nichts auf.

Im *Ersten Streichquartett* von Rudolf Tobias können wir eine flotte Entwicklung des musikalischen Gedankens beobachten, sowie eine gute Behandlung der Instrumente. Das Werk hat wohl keinen Anspruch auf eine individuelle Eigenart, legt jedoch eine bemerkenswerte Meisterschaft dar, die von einer guten Schule zeugt. Stilistisch gesehen ist das Werk nicht kompliziert und stützt sich auf die Traditionen der deutschen klassischen Musik (Schubert).

Das *Zweite Streichquartett c-moll* hat Tobias 1902 in Petersburg geschaffen. Im Vergleich zum *Ersten Quartett* ist das *Zweite* viel eigenständiger und wirkungsvoller, was die künstlerische Verwirklichung anbetrifft. Auf dem Manuskript, das im Tallinner Theater- und Musikmuseum aufbewahrt wird, stand vorläufig das Motto „In magnis et voluisse sat est“ (Großes wollen, das befriedigt), das jedoch später vom Komponisten durchstrichen wurde. Vielleicht hatte er recht — dieses Motto paßt mehr für seine Monumentalwerke, die mit ihrem wuchtigen Klang nach Großzügigkeit streben.

Der erste Satz des Quartetts (*Allegro moderato e maestoso*) beginnt mit einem regen rhythmischen Hauptthema, in dem Dramatik beethovenscher Art zu hören ist (9). Das liedartige lyrische Nebenthema (10) hat der Komponist später wegen seines schwärmerischen Charakters im gefühlvollen Chorlied *Die zerbrochene Rose* verwendet. Der zweite Satz, Scherzo (*Allegro vivace*), fesselt mit seiner schwungvollen Beweglichkeit, der ein charaktervolles Thema zugrunde liegt (11). Als Gegensatz dazu wirkt der Trio-Satz mit seinen akzentuierten Passagen (12). Der dritte Satz, *Nachtstück*, ist eine der hellsten und lyrischten Seiten in Tobias' Gesamtwerk. Es fesselt mit seinem höchst gefühlvollen und romantischen Thema (13), das dank der Sordine geheimnisvoll und dämmerig wirkt, indem es die Stimmung der milden Sommernacht darstellt. Höchstwahrscheinlich hat der Komponist dabei an sein Elternhaus in Kullamaa gedacht, wo er nachts gerne auf dem Balkon saß und den Nachtstimmen zuhörte. *Nachtstück* ist dank verschiedenen Bearbeitungen besonders bekannt geworden. Unter anderen sollte Eduard Tubins Bearbeitung für Streichorchester erwähnt werden (1939).

Dem Finale (*Allegro con brio*) liegt das energische Hauptthema zugrunde (14), dem das leidenschaftlich geprägte Nebenthema gegenübergestellt wird (15). Das Quartett endet mit schwungvollen Bewegungen, getragen von wallender Energie und ausdrucksvoller Kraft.

Im *Zweiten Quartett* kommt die vorzügliche Formdramaturgie und die klare Entwicklungslogik des musikalischen Gedankens von Tobias zum Vorschein. Obwohl auch dieses Werk sich auf die klassische Grundlage stützt (Ludwig van Beethoven), handelt es sich in diesem Fall ohne Zweifel um eine ausgezeichnete künstlerische Leistung.

In Deutschland nahm Tobias die Arbeit an seinem *Dritten Streichquartett C-Dur* auf, das jedoch leider nicht vollendet wurde. Von diesem Werk ist nur der erste unvollendete Satz erhalten geblieben, der schon von einer klar ausgebildeten individuellen schöpferischen Handschrift des Komponisten zeugt.

© **Vardo Rumessen**

Das **Tallinner Streichquartett** spielte 1984 erstmals zusammen. Nach erfolgreichen Gastspielen in estnischen Städten fuhren sie bald auf Tournees nach vielen ausländischen Städten. Sie spielen gern zeitgenössische Musik. Sämtliche Mitglieder, Urmas Vulp (geb. 1954), Toomas Nestor (geb. 1959), Viljar Kuusk (geb. 1963) und Teet Järvi (geb. 1958), sind Absolventen des Konservatoriums Tallinn. Später besuchten sie Meisterklassen im Auslande. Wenn sie Klavierquartette oder -quintette spielen, tun sie es meistens mit dem Pianisten und bekannten Tubin-Spezialisten Vardo Rumessen. Dies ist die zweite BIS-Aufnahme des Tallinner Steichquartetts.

---

## Rudolf Tobias et ses quatuors à cordes

Rudolf Tobias (1873-1918) est le premier compositeur estonien professionnel à avoir posé les fondations de la musique instrumentale estonienne. Il est né le 29 mars 1873 à Käina, Hiiumaa, dans une famille de pasteur. Son père fut son premier professeur de musique et le jeune garçon commença à composer à l'âge de 9 ans seulement. Rudolf Tobias entra au conservatoire de Saint-Pétersbourg en 1893 pour étudier l'orgue avec le professeur Louis Homilius et la composition avec le professeur Nikolai Rimsky-Korsakov. Sa première œuvre importante fut l'ouverture *Jules César* (1896, sur la tragédie de Shakespeare) qui fut la première composition symphonique estonienne jamais écrite. Rudolf Tobias obtint son diplôme dans les deux disciplines au conservatoire de Saint-Pétersbourg et son travail de graduation, la cantate *Johannes Damaskusest* (*Jean Damascène*, sur le texte d'Alexei Tolstoï) fut la première œuvre symphonique vocale de l'histoire de la musique estonienne.

La même année, Tobias écrivit le *Concerto pour piano en ré mineur* ("Concertstück"), le premier concerto pour piano estonien. Après l'obtention de ses diplômes, il travailla comme chef de chœur et organiste à l'église estonienne St-Jean à Saint-Pétersbourg jusqu'à ce qu'il élise domicile dans son pays natal en 1904. A Tartu, Tobias se mit à l'ouvrage sur son oratorio *La Mission de Jonas* (BIS-CD-731/732), le premier oratorio de l'histoire de la musique estonienne. A

cause du manque d'occasions de travail, Tobias quitta Tartu au début de 1908 et il voyagea à l'étranger. Il s'arrêta d'abord à Paris y étudier les nouveaux courants en musique, puis il se rendit en Allemagne où il séjourna à plusieurs endroits, toujours à l'œuvre sur son oratorio. Après la création de l'oratorio à Leipzig (1909), Tobias s'installa à Berlin. Il gagna sa vie comme professeur de musique et organiste, écrivit des articles dans le périodique *Allgemeine Musikzeitung* et fut l'un des membres du comité d'évaluation de l'Association des compositeurs allemands (Einschätzungs Commission der Genossenschaft deutscher Tonsetzer). En 1912, le recteur de l'Académie Royale de Musique à Berlin (Königliche Hochschule für Musik), un excellent musicologue allemand, le professeur Hermann Kretzschmar, invita Tobias à remplacer le compositeur Engelbert Humperdinck pour une conférence, ce dernier étant tombé malade. En 1914, Tobias fut engagé comme professeur extraordinaire de théorie musicale. Etant devenu citoyen allemand au début de l'été de 1914, Tobias dut se joindre aux forces armées allemandes à l'éclatement de la Grande Guerre. En 1916, il fut licencié pour des raisons de santé. A cause des dures conditions de vie pendant la guerre, Tobias fut trop faible pour surmonter une pneumonie aiguë qui l'emporta le 29 octobre 1918. Il fut inhumé au cimetière Wilmersdorf à Berlin. Après la libération de l'Estonie de l'occupation soviétique, Rudolf Tobias fut réenterré (grâce à l'aide apportée par le compositeur Arvo Pärt) chez lui à Kullamaa en Estonie.

Les quatuors à cordes de Tobias occupent une place à part dans l'histoire de la musique estonienne. Le premier, le *Quatuor à cordes en ré mineur*, fut écrit à Saint-Pétersbourg pour le concours de musique de chambre organisé par le mécène russe Mitrofan Beliaïev où, malheureusement, il ne gagna aucun prix. Ce fut le premier quatuor à cordes estonien (le compositeur A. Läte en termina un autre un peu plus tard). Tobias présenta le premier quatuor à cordes estonien aux élèves de l'école de Tartu. Il fonda le premier quatuor à cordes estonien composé d'élèves du secondaire à Tartu (dont des musiciens estoniens remarquables tels que le compositeur Heino Eller et le chef d'orchestre/compositeur Juhan Simm) et leur premier concert le 22 novembre 1906 présenta aussi la finale du *Quatuor à cordes en ré mineur* et *Pièce nocturne* (Nachtstück) tirée de

son *Quatuor en do mineur*. Après le décès du compositeur, on a cru longtemps que le manuscrit était perdu mais les parties qui ont été conservées ont permis la reconstruction du manuscrit original. Quoique le quatuor ait été diffusé auparavant (à la radio estonienne), la première exécution publique de l'œuvre en entier par le Quatuor à cordes de Tallinn eut lieu à l'église du Saint-Esprit à Tallinn le 5 juin 1992 seulement dans le cadre des "Jours de la musique de Rudolf Tobias".

Le premier mouvement du quatuor (*Allegro con moto*) est écrit dans la forme de sonate traditionnelle. Il commence par un thème épique aux voix inférieures (1) suivi de l'ardent premier thème (2). Comparé au premier thème, le second est plus réservé (3). Le développement repose sur la répétition de rythmes ponctués énergiques entendus déjà à la fin de l'exposition. Ils préparent aussi l'apparition du dynamique premier thème à la fin du mouvement et son développement, bref mais intensif, termine le premier mouvement.

Le second mouvement (*Andante mesto*) est sous-titré "Et in Arcadia ego"; il exprime l'attachement du compositeur pour son lieu de naissance à Hiiumaa dont il a souvent fait mention plus tard avec beaucoup de sentiment. Le mouvement s'ouvre sur un thème ardent (4). Il ne faudrait pas oublier le fugato bâti sur le thème suivant (5).

Le troisième mouvement, un scherzo (*Allegro grazioso*), repose sur le thème de danse (6) que le compositeur utilisa aussi dans le finale de sa bien connue *Sonatine pour piano* en do mineur. Un thème mélodieux (7) par contre est à la base du trio.

Le finale (*Allegro*) est vigoureux et animé, construit sur un thème rythmiquement actif (8). Le second thème est court et expressif et son développement est à la source d'une intensité encore plus grande. La fin de l'œuvre s'éteint avec des motifs répétés tirés du premier thème.

On peut remarquer, dans le premier quatuor à cordes de Tobias, la pensée musicale riche en imagination du compositeur et son habileté dans l'emploi des instruments. Du point de vue musical, l'œuvre ne prétend pas encore à l'individualité ni à l'originalité, mais elle est pourtant marquée par une maîtrise remarquable qui ne peut qu'être le résultat d'une bonne école. Quant au style,

l'œuvre n'est pas compliquée; elle repose fondamentalement sur les traditions de la musique classique allemande (Schubert).

Le *Quatuor à cordes no 2 en do mineur* de Rudolf Tobias fut écrit à Saint-Pétersbourg (1902). Comparé au *premier quatuor*, il est une réalisation artistique un peu plus indépendante et impressionnante. Dans la partition originale (conservée au Musée d'art dramatique et de musique de Tallinn), le compositeur avait écrit une devise en latin — “In magnis et voluisse sat est” (La satisfaction réside dans le désir des grandes choses) — qu'il ratura ensuite. Il a peut-être eu raison de le faire car cette devise conviendrait mieux à ses grandes œuvres monumentales qui, avec leurs panneaux sonores massifs, cherchent à atteindre la magnificence.

Le premier mouvement du quatuor (*Allegro moderato e maestoso*) commence avec un premier thème rythmiquement alerte qui rappelle la tragédie beethovénienne (9). Tobias utilisa plus tard le second thème mélodieusement lyrique (10) dans sa chanson chorale *La Rose brisée*, à cause évidemment de son caractère légèrement trop beau.

Le second mouvement, un scherzo (*Allegro vivace*), nous fascine par son mouvement vigoureux reposant sur un thème caractéristique (11). Le trio apporte un net contraste (12). Le troisième mouvement, *Pièce nocturne* (Nachtstück), est l'un des plus radieux et des plus lyriques de toute la production de Tobias. Le thème extrêmement émotionnel et romantique est engageant (13); les sourdines ajoutent une sonorité tamisée et mystérieuse décrivant l'atmosphère d'une douce nuit d'été. Au cours du travail, le compositeur se rappela clairement la maison de ses parents à Kullamaa où il avait l'habitude de s'asseoir à l'entrée le soir et d'écouter les bruits de la nuit. *Pièce nocturne* doit sa popularité à divers arrangements dont un pour orchestre à cordes d'Edouard Tubin (1939). Le finale (*Allegro con brio*) repose sur le vigoureux premier thème (14) contrastant avec le second thème passionné (15). Le quatuor se termine par un mouvement animé soutenu par une énergie bouillante, source d'un pouvoir expressif excitant.

Dans le *second quatuor*, l'excellent sens de la forme et la logique distincte du développement de la pensée musicale du compositeur deviennent apparents.

Quoique l'œuvre tire aussi sur les principes classiques (Ludwig van Beethoven), elle est un net cas de réussite artistique exceptionnelle.

En Allemagne, Tobias commença à travailler sur son *Quatuor à cordes no 3 en mi majeur* qu'il ne put malheureusement jamais terminer. Il ne nous reste que le premier mouvement inachevé qui témoigne déjà du style personnel accompli de Tobias.

© **Vardo Rumessen**

Le **Quatuor à cordes de Tallin** fut fondé en 1984. Il fit une tournée couronnée de succès dans des villes d'Estonie et peu après, il visita plusieurs villes étrangères. Ses membres aiment jouer de la musique contemporaine. Urmas Vulp (1954- ), Toomas Nestor (1959- ), Viljar Kuusk (1963- ) et Teet Järvi (1958- ), sont tous des diplômés du conservatoire de Tallin. Ils participèrent ensuite à des cours de maître à l'étranger. Ils exécutent habituellement des quatuors et quintettes pour piano avec le pianiste Vardo Rumessen, un spécialiste renommé de Tubin. Ceci est le second disque BIS du Quatuor à cordes de Tallinn.

---

Recording data: 1994-12-17/20 at the St. Peter Paul Church, Tallinn, Estonia

Balance engineer/Tonmeister: Hans Kipfer

2 Neumann KM130 and 2 Neumann KM143 microphones; Studer 961 mixer; Fostex D-10 DAT recorder; STAX headphones

**Producer: Hans Kipfer**

Digital editing: Stephan Reh

Cover text: © Vardo Rumessen 1995

French translation: Arlette Lemieux-Chéné

Front cover: Rudolf Tobias's birthplace in Käina on the island of Hiiumaa (now a museum). Photo: E. Väljal

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

© & © 1994 & 1995, BIS Records AB

# Musical Examples

1. *Allegro con moto*

2.

3.

4. *Andante mesto*



5. 

*Allegro grazioso*

6. 

*Allegro ma non troppo*

7. 

*Allegro*

8. 

*Allegro mod-to e maestoso*

9. 

10. *Moderato molto*  
*pp*

11. *Allegro vivace*  
*f* *p*

12. *Un poco maestoso*  
*f*

13. *Andante tranquillo*  
*pp* *f*

14. *Allegro con brío*

Musical score for item 14, featuring a piano (p) and forte (f) dynamic range. The score is in 2/4 time and consists of two staves. The tempo is marked 'Allegro con brío'. The music is in a key with two flats (B-flat and E-flat). The first staff has a forte (f) dynamic marking, and the second staff has a piano (p) dynamic marking.

15.

Musical score for item 15, featuring piano (p) and forte (f) dynamic markings. The score is in 8/8 time and consists of two staves. The music is in a key with two flats (B-flat and E-flat). The first staff has a piano (p) dynamic marking, and the second staff has a forte (f) dynamic marking.

***ALSO AVAILABLE ON BIS BY THE  
TALLINN STRING QUARTET:***

**BIS-CD-574: Chamber Music from Estonia**

**Eduard Tubin:** String Quartet; Eelegia (Elegy); \*Piano Quartet

**Erkki-Sven Tüür:** String Quartet

**Arvo Pärt:** Fratres for String Quartet

\* with **Love Derwinger**, piano



**Rudolf Tobias**  
in Tartu, 1905



**Tallinn String Quartet**  
(**Urmas Vulp**, violin I; **Toomas Nestor**, violin II;  
**Viljar Kuusk**, viola; **Teet Järvi**, cello)

*Photo: © Jaak Nõlvak*

