

TCHAIKOVSKY

SOUVENIR DE FLORENCE SERENADE FOR STRINGS
ANDANTE CANTABILE

UNITED STRINGS OF EUROPE

Tchaikovsky, c. 1888, around the time when he started work on the string sextet that would become *Souvenir de Florence*

Photo: Reutlinger, Paris

TCHAIKOVSKY, Pyotr Ilyich (1840–93)

Serenade for Strings in C major, Op. 48 (1880)

30'02

- [1] I. Pezzo in forma di Sonatina. *Andante non troppo – Allegro moderato* 9'38
- [2] II. Walzer. *Moderato* 3'44
- [3] III. Élégie. *Larghetto elegiaco* 9'04
- [4] IV. Finale (Tema russo). *Andante – Allegro con spirito* 7'20

[5] Andante cantabile

6'43

from String Quartet No. 1 in D major, Op. 11 (1871) [arr. J. Azkoul]

String Sextet in D minor, 'Souvenir de Florence'

35'07

Op. 70 (1890) [arr. J. Azkoul]

- [6] I. *Allegro con spirito* 10'55
- [7] II. *Adagio cantabile e con moto* 10'35
- [8] III. *Allegretto moderato* 6'21
- [9] IV. *Allegro con brio e vivace* 7'05

[10] At Bedtime (Na son gryadushchiy)

4'39

for mixed chorus a cappella (1863 or 1864) [arr. J. Azkoul]

TT: 77'50

United Strings of Europe

Julian Azkoul *director*

Serenade for Strings

One of Tchaikovsky's most cherished works, the Serenade for Strings was composed in the autumn of 1880 and first performed later that year at the Moscow Conservatory by students and professors as a surprise for the composer who was visiting after a long absence. While the title of the work is a reference to the Classical period with the composer characterising the first movement *Pezzo in forma di sonatina* as 'my homage to Mozart; it is intended to be an imitation of his style', the work is infused with the composer's characteristic pathos and melancholy. He was in fact very affected by the departure of his manservant and lover Alyosha (Aleksei) Sofranov who had been called to military service: 'To suppress my sad feelings I have been working intensely,' he wrote, producing amongst other works the *1812 Overture* and the Serenade. About the latter he continued, 'I am passionately in love with this work... I wrote it from an inner compulsion. This is a piece from the heart.'

The broad opening may well have been inspired by the slow introductions to some of Mozart's own serenades and symphonies, and the sonatina central section, essentially a sonata form but with limited development, is a hallmark of the Classical period. But the dramatic return of the opening material at the end of the first movement and even more unexpectedly at the end of the finale is characteristic of the composer's style. The second movement, *Walzer (Moderato)*, presents a graceful theme in the first violins. When the theme returns in the inner voices, it is accompanied by a fluid ballet-like commentary in the first violins. The middle section in the minor mode provides an effective moment of contrast before the theme returns to close out this lighthearted movement in ternary form. The third movement, *Elegy*, begins with a soft dissonance which germinates into rich string textures and sonorities, and the finale (*Tema Russo*) is inspired by Russian folk tunes. The opening *Andante* section includes the folk song 'On the Green Meadow', and the

main theme of the ensuing *Allegro* is the folk song ‘Under the Green Apple Tree’. Tchaikovsky had previously arranged these tunes as part of his collection of *Fifty Russian Folk Songs* (Nos 28 and 24).

Andante cantabile from String Quartet No. 1 (arr. Azkoul)

The slow movement of Tchaikovsky’s First String Quartet proved a success on its first performance in Moscow in March 1871, and its popularity has endured ever since. It is based on an old Russian folk song that was well-known in the 1870s, with the words ‘Vanya sat on the divan, pouring out a glass of rum’. Tchaikovsky apparently heard a carpenter singing it in the Ukrainian town of Kamenka (modern-day Kam’yanka) in 1869 where the composer’s sister Aleksandra and her family lived. Tchaikovsky first arranged the song as part of the previously mentioned collection of *Fifty Russian Folk Songs* (No. 47) for piano four hands. The string quartet movement was included in a performance at the Moscow Conservatory in 1876 in honour of the author Leo Tolstoy, who is said to have found it very moving. The composer later adapted the work for solo cello and orchestra (1888). While our version for string orchestra is based on the string quartet original, the cello and orchestra version gives an indication of how Tchaikovsky might have proceeded to orchestrate the movement for strings. Consequently, there are moments of solo violin playing and the double bass is used sparingly, largely to reinforce the bass line when the theme is repeated.

Souvenir de Florence (arr. Azkoul)

Tchaikovsky began writing a string sextet in 1887 to fulfil a promise to the St Petersburg Chamber Music Society for a new chamber work. It was only in 1890 after a trip to Florence, where he worked on his opera *The Queen of Spades*, however, that he found inspiration for the second movement *Adagio* theme with its

plucked guitar-like accompaniment. The difficulty, he wrote to his brother Modest, was figuring out how to write for ‘six independent and at the same time homogeneous voices’. After listening to a private performance later that year, Tchaikovsky decided to revise the third and fourth movements which he found underwhelming. In the end he was satisfied, writing ‘it’s frightening to see how pleased I am with myself’.

Despite the title’s connection to Italy, the work is brooding in temperament and arguably more Russian in character. Like the *Serenade for Strings* it makes use of neo-classical forms and devices. The dramatic first movement in D minor begins *in medias res* with a striking minor ninth chord at full intensity. In triple metre, the first theme deftly plays around with hemiolas before giving way to a lyrical second subject in A major. The two themes collide in the development, which is full of contrapuntal and imitative effects, harkening back to some of the larger sonata form movements of the Classical era. The movement concludes with a hell-for-leather race right up to the end of the coda.

The second movement, *Adagio cantabile e con moto*, begins with a grave but richly textured slow introduction that gradually relaxes into a lyrical second theme in the first violin part with commentary from the first cello. The *pizzicato* accompaniment in the second violins and violas is suggestive of a guitar or mandolin player. The melody grows in intensity before reaching an ecstatic chorale passage marked triple *forte* which may be a reference to ecclesiastical or patriotic singing. The contrasting middle section, perhaps a musical depiction of gusts of wind, dwindles to a close before the lyrical melody returns, this time in the cello, delineating a clear ternary form to the movement.

The third movement brings us back to Russian folk music idioms, opening with a plaintive tune in the Dorian mode marked by weak cadences and accompanied by repeated ornaments reminiscent of birdsong. Tchaikovsky takes the main

rhythmic figure from the theme and develops it into a wild and rambunctious passage characterised by accented off-beat patterns. In total contrast, the trio section is reminiscent of Mendelssohn's scherzos, with virtuosic off-the-string figurations.

The finale is equally imbued with folk melodies. A simple theme in the minor mode consisting principally of a rising stepwise fifth at the start is subsequently subjected to all manner of contrapuntal development. The pair of semiquavers in the theme becomes a point of motivic interest. Short stretto-like contrapuntal episodes resolve into the lyrical second theme, which somewhat surprisingly first appears in C major. The interchange of material eventually culminates in a sprawling fugue (marked *Tempo giusto*) which finally gives way to the lyrical second theme (this time in D major). This reprieve proves short-lived; a fiendishly challenging coda concludes the movement in a spirit of ecstatic frenzy.

The arrangement on this disc seeks to heighten the textural contrasts inherent in the original sextet, with occasional solos for the first violin, first cello, second cello, as well as the first and second viola. The double bass is present in the loudest sections and usually reinforces the second cello part when thematic material is repeated, even in quieter passages.

At Bedtime (arr. Azkoul)

Tchaikovsky composed *At Bedtime* in 1863 or 1864 when he was a student at the St Petersburg Conservatory. A setting of Nikolay Ogaryov's poem of the same name, there is a version for mixed chorus (SATB) alone, and another slightly longer one for choir and orchestra. (In 1875 Tchaikovsky used the poem for the first of his Six Romances and Songs, Op. 27, setting it to completely new music.) Sketches for the orchestral variant appear at the end of the manuscript of the *a cappella* version, suggesting that the unaccompanied setting came first. It is this earlier version that forms the basis of the arrangement for string instruments on our album.

The work has a meditative quality with homophonic passages reminiscent of Eastern Orthodox chants. The simple melodic lines and occasional moments of contrapuntal writing lend themselves well to string orchestra textures. While *At Bedtime* may represent an earlier period in Tchaikovsky's output, it already displays a musical tenderness palpable in the later works on this album.

© **Julian Azkoul 2022**

United Strings of Europe (USE) creates musical experiences that celebrate diversity and bridge cultural divides. Praised for its original programming and 'virtuosically expressive' playing (*The Times*), the London-based ensemble commissions and arranges music from a variety of cultural backgrounds and performs regularly in Europe and the Middle East. USE's recordings for BIS Records have been praised for their 'compelling programmes' (*BBC Music Magazine*) and characterised as 'superb' (*Gramophone*) and 'supremely executed' (*Stereophile Magazine*). The ensemble's second album, *Renewal* (BIS-2549), was the Editor's Choice at Presto Music and one of Apple Music's '10 Albums You Must Hear'.

USE's collaborators include renowned soloists such as soprano Ruby Hughes, violinist Itamar Zorman and flautist Sébastien Jacot, and also actors, theatrical directors and even jugglers. The ensemble's lockdown film *send back the echo* commissioned from composer/director Jasmin Kent Rodgman explores themes of disability and social alienation. It was featured on BBC Arts and selected for the London Film Festival 2021.

In 2022, the ensemble performed in York, Leeds and Manchester for the first time, gave début performances at Wilton's Music Hall, St Martin-in-the-Fields, Kings Place and the Victoria Hall (Geneva), and opened the Byline Festival and Festival on the Close.

Armed with the belief that music and ensemble playing can enrich people's lives and promote cross-cultural understanding, the ensemble is committed to reaching new audiences through educational work and initiatives that engage young people, refugees and marginalised groups.

www.unitedstringseurope.com

Violinist and director **Julian Azkoul** is in demand as an ensemble leader and soloist, appearing as guest director of Camerata Nordica in Sweden, guest leader of Camerata Venia in Switzerland and guest first violinist of the Jubilee and Piatti quartets. He has co-led UK orchestras such as the Scottish Chamber Orchestra, Hallé Orchestra and Royal Philharmonic Orchestra, toured with the Verbier Festival Chamber Orchestra, appeared as a principal player with Britten Sinfonia and Manchester Collective, and also featured as a soloist with the Lebanese Philharmonic Orchestra, Camerata Nordica and several other chamber orchestras. He regularly performs at major international festivals and venues with the London Symphony Orchestra, Geneva Chamber Orchestra, London Contemporary Orchestra, Les Siècles and the United Strings of Europe. He is the co-leader of Camerata Alma Viva and first violinist of the Aurea String Quartet. As artistic director of the United Strings of Europe, he directs from the violin, curates programmes and projects, and arranges music for the ensemble. A number of his arrangements and transcriptions feature on USE's first two albums, *In Motion* (BIS-2529) and *Renewal* (BIS-2549), and his transcription of Gareth Farr's *Mondo Rondo* has been published by Promethean Editions. He also has a keen interest in Middle Eastern music.

Julian Azkoul

Serenade für Streicher

Die Serenade für Streicher, eines der beliebtesten Werke Tschaikowskys, wurde im Herbst 1880 komponiert und noch im selben Jahr am Moskauer Konservatorium von Studenten und Professoren uraufgeführt – ein Begrüßungsgeschenk für den Komponisten, der nach langer Abwesenheit auf Besuch weilte. Auch wenn der Titel des Werks auf das klassische Zeitalter anspielt und der Komponist den ersten Satz (*Pezzo in forma di sonatina*) „eine Hommage an Mozart in dessen Stil“ nannte, zeigt das Werk die für den Komponisten charakteristische Emotionalität und Melancholie. Tatsächlich hatte ihn die Abreise seines Dieners und Geliebten Aljoscha (Alexej) Sofranow, der zum Militärdienst einberufen worden war, sehr getroffen. „Um meine schmerzlichen Gefühle zu unterdrücken, habe ich intensiv gearbeitet“, notierte er, und so entstanden u.a. die *Ouvertüre 1812* und die Serenade. In letztere, fuhr er fort, sei er „leidenschaftlich verliebt ... Ich habe sie aus einem inneren Antrieb heraus geschrieben. Das ist ein Stück vom Herzen“.

Den breit angelegten Anfang mögen durchaus die langsamen Einleitungen einiger Serenaden und Symphonien Mozarts inspiriert haben, und der Hauptteil der Sonatine (im Prinzip ein Sonatenhauptsatz mit verkürzter Durchführung) ist ein Kennzeichen des klassischen Zeitalters. Die dramatische Rückkehr des Ausgangsmaterials am Ende des ersten Satzes jedoch und, noch unerwarteter, am Ende des Finales ist charakteristisch für den Stil des Komponisten. Der zweite Satz (*Walzer; Moderato*) präsentiert ein anmutiges Thema in den 1. Violinen; bei seiner Wiederkehr in den Mittelstimmen wird es von einem fließenden, ballettartigen Kommentar der 1. Violinen begleitet. Der Mittelteil in Moll sorgt für einen wirkungsvollen Kontrast, bevor das Thema zurückkehrt, um diesen anmutigen, dreiteiligen Satz zu beenden. Der dritte Satz (*Elegie*) beginnt mit einer sanften Dissonanz, die in reiche Streichertexturen und -klänge mündet, während das Finale (*Tema Russo*) von russischen Volksweisen inspiriert ist: Der *Andante*-Teil zu Beginn enthält das Volks-

lied „Auf der grünen Wiese“, Hauptthema des anschließenden *Allegro* ist das Volkslied „Unterm grünen Apfelbaum“. Tschaikowsky hatte diese Melodien zuvor für seine Sammlung *50 Russische Volkslieder* (Nr. 28 und 24) bearbeitet.

Andante cantabile aus dem Streichquartett Nr. 1 (arr. Azkoul)

Der langsame Satz von Tschaikowskys Streichquartett Nr. 1 war bereits bei seiner Uraufführung im März 1871 in Moskau ein großer Erfolg; seither erfreut er sich ungebrochener Beliebtheit. Er basiert auf einem alten russischen Volkslied, das in den 1870er Jahren sehr bekannt war („Wanja saß auf dem Diwan und schenkte sich ein Glas Rum ein“). Tschaikowsky hörte es offenbar 1869 während eines Besuches bei seiner Schwester Alexandra und ihrer Familie in der ukrainischen Stadt Kamenska (heute Kam'janka), wo es ein Tischler sang. Tschaikowsky bearbeitete das Lied zunächst als Teil der bereits erwähnten Sammlung *50 russische Volkslieder* (Nr. 47) für Klavier zu vier Händen. Der Streichquartettsatz wurde 1876 im Moskauer Konservatorium zu Ehren des Schriftstellers Leo Tolstoi aufgeführt, der sich sehr gerührt gezeigt haben soll. Der Komponist bearbeitete das Werk später für Solocello und Orchester (1888). Wenngleich unsere Fassung für Streichorchester auf dem Original für Streichquartett basiert, gibt die Fassung für Violoncello und Orchester doch Aufschlüsse darüber, wie Tschaikowsky den Satz für Streichorchester eingerichtet haben würde. Folglich gibt es Momente solistischen Violinspiels, während der Kontrabass nur sparsam zum Einsatz kommt – vor allem zur Verstärkung der Basslinie bei Themenwiederholungen.

Souvenir de Florence (arr. Azkoul)

1887 nahm Tschaikowsky die Arbeit an einem Streichsextett auf, um ein Versprechen gegenüber der St. Petersburger Kammermusikgesellschaft einzulösen, der er ein neues Kammermusikwerk in Aussicht gestellt hatte. Doch erst 1890, nach einem

Florenzaufenthalt, bei dem er an seiner Oper *Pique Dame* gearbeitet hatte, fand er die Inspiration für das *Adagio*-Thema des zweiten Satzes mit seiner gezupften, gitarrenartigen Begleitung. Die Schwierigkeit, schrieb er an seinen Bruder Modest, bestand darin, für „sechs selbständige und dabei gleichwertige Stimmen“ zu schreiben. Nachdem er noch im selben Jahr einer privaten Aufführung beigewohnt hatte, beschloss Tschaikowsky, den dritten und den vierten Satz, die ihn nicht überzeugt hatten, zu überarbeiten. Das Resultat machte die Vorbehalte vergessen – „es ist erschreckend“, schrieb er, „wie zufrieden ich mit mir bin.“

Wenngleich sein Titel auf Italien verweist, ist das Werk grüblerischer Art und wohl eher russischen Charakters. Wie die Streicherserenade bedient es sich neoklassizistischer Formen und Mittel. Der dramatische erste Satz in d-moll beginnt *in medias res* mit einem wuchtigen kleinen Nonakkord. Das erste Thema steht im Dreiertakt und spielt behände mit Hemiolen, bevor es einem lyrischen zweiten Thema in A-Dur weicht. Die beiden Themen prallen in einer Durchführung aufeinander, die voller kontrapunktischer und imitatorischer Effekte ist und an einige größere Sonatensätze der Klassik anknüpft. Der Satz schließt mit einem rasanten Wettlauf, der bis zum Ende der Coda andauert.

Der zweite Satz (*Adagio cantabile e con moto*) beginnt mit einer ernsten, aber vielschichtigen langsamen Einleitung, die sich allmählich hin zu einem lyrischen zweiten Thema in der 1. Violine entspannt, das vom 1. Violoncello kommentiert wird. Die Pizzicatobegleitung der 2. Violinen und der Bratschen erinnert an einen Gitarren- oder Mandolinenspieler. Die Melodie gewinnt an Intensität und erreicht eine ekstatische Choralpassage in dreifachem *forte*, die auf kirchliches oder patriotisches Singen anspielen könnte. Der kontrastierende Mittelteil – vielleicht eine musikalische Darstellung von Windböen – klingt aus, bevor die lyrische Melodie, nunmehr im Violoncello, wiederkehrt und dem Satz eine klare dreiteilige Form gibt.

Der dritte Satz führt uns zurück zu den Idiomen russischer Volksmusik und

beginnt mit einer klagenden Melodie im dorischen Modus, die durch schwache Kadenzen gekennzeichnet ist und von wiederholten, an Vogelgesang erinnernden Verzierungen begleitet wird. Tschaikowsky nimmt das rhythmische Hauptmotiv des Themas und überführt es in eine wilde, ungestüme Passage, die von betontermäßen taktwidrigen Figuren geprägt ist. In völligem Kontrast dazu steht das Trio, das mit seinen spieltechnisch virtuos akzentuierten Figurationen an die Scherzos von Mendelssohn denken lässt.

Das Finale ist ebenfalls von volkstümlichen Melodien durchdrungen. Ein schlichtes Mollthema, das mit einer stufenweisen ansteigenden Quinte anhebt, wird in der Folge auf vielfältige Weise kontrapunktisch entwickelt. Das Sechzehntelpaar des Themas entfaltet motivisches Potential. Kurze, strettoartige kontrapunktische Episoden münden in das lyrische zweite Thema, das, etwas überraschend, zunächst in C-Dur erscheint. Der Austausch motivischen Materials gipfelt schließlich in einer ausgedehnten Fuge (*Tempo giusto*), die schließlich dem lyrischen zweiten Thema, nun in D-Dur, Platz macht. Doch die Atempause ist von kurzer Dauer – eine halbscherzerische Coda beendet den Satz in ekstatischer Raserei.

Die vorliegende Bearbeitung versucht, die dem originalen Sextett innewohnenden satztechnischen Kontraste zu unterstreichen, was zu verschiedentlichen Soli für die 1. Violine, das 1. Violoncello, das 2. Violoncello sowie die 1. und 2. Bratsche führt. Der Kontrabass kommt in den lautesten Abschnitten zum Einsatz und verstärkt in der Regel – und auch in leiseren Passagen – das 2. Violoncello bei Themenwiederholungen.

Zur Schlafenszeit (arr. Azkoul)

Tschaikowsky komponierte *Zur Schlafenszeit* 1863 oder 1864, während seines Studiums am Sankt Petersburger Konservatorium. Seine Vertonung des gleichnamigen Gedichts von Nikolay Ogaryov liegt in einer Fassung für gemischten Chor (SATB)

a cappella und in einer etwas längeren Fassung für Chor und Orchester vor. (Später hat Tschaikowsky dasselbe Gedicht für das erste Lied seiner Sechs Romanzen und Lieder op. 27 von 1875 verwendet und dabei völlig neu vertont.) Am Ende des Manuskripts der *a cappella*-Fassung finden sich Skizzen für die Fassung mit Orchester, was vermuten lässt, dass die unbegleitete Fassung zuerst entstand. Diese frühere Fassung bildet die Grundlage für die Streicherbearbeitung auf unserem Album. Das Werk hat eine meditative Qualität, seine homophonen Passagen erinnern an Gesänge der orthodoxen Ostkirche. Die schlichten Melodielinien und die gelegentliche Kontrapunktik kommen dem Streichorchestersatz sehr entgegen. *Zur Schlafenszeit* mag eine frühe Phase in Tschaikowskys Schaffen darstellen, doch es zeigt bereits jene musikalische Zärtlichkeit, die in den späteren Werken dieses Albums deutlich zu spüren ist.

© *Julian Azkoul 2022*

Die **United Strings of Europe** (USE) schaffen musikalische Erfahrungen, die die Vielfalt feiern und kulturelle Unterschiede überbrücken. Das in London ansässige Ensemble, das für seine originelle Programmgestaltung und sein „virtuos ausdrucksstarkes“ Spiel (*The Times*) gefeiert wird, beauftragt und arrangiert Musik aus verschiedenen Kulturkreisen und tritt regelmäßig in Europa und im Nahen Osten auf. Seine Aufnahmen für BIS Records mit ihren „fesselnden Programmen“ (*BBC Music Magazine*) wurden als „großartig“ (*Gramophone*) und „hervorragend ausgeführt“ (*Stereophile Magazine*) gelobt. Sein zweites Album *Renewal* (BIS-2549) wurde von Presto Music zur „Editor’s Choice“ gekürt und gehörte bei Apple Music zu den „10 Alben, die Sie hören müssen“.

USE arbeitet mit renommierten Solisten wie der Sopranistin Ruby Hughes, dem Violinisten Itamar Zorman und dem Flötisten Sébastien Jacot, aber auch mit Schau-

spielen, Theaterregisseuren und sogar Jongleuren. Der vom Ensemble bei der Komponistin und Regisseurin Jasmin Kent Rodgman in Auftrag gegebene „Lock-down“-Film *send back the echo* befasst sich mit den Themen Behinderung und soziale Entfremdung. Der Film wurde von BBC Arts ausgestrahlt und für das London Film Festival 2021 ausgewählt.

Im Jahr 2022 trat das Ensemble erstmals in York, Leeds und Manchester auf, gab Uraufführungen in der Wilton's Music Hall, in St. Martin-in-the-Fields, Kings Place (London) und der Victoria Hall (Genf); außerdem eröffnete es das Byline Festival und das Festival on the Close.

In der festen Überzeugung, dass Musik und Ensemblespiel das Leben der Menschen bereichern und das interkulturelle Verständnis fördern können, engagiert sich das Ensemble für die Erschließung neuer Hörerschaften durch Bildungsprogramme und Initiativen, die junge Menschen, Flüchtlinge und Randgruppen einbeziehen.

www.unitedstringseurope.com

Der Violinist und Dirigent **Julian Azkoul** ist ein gefragter Konzertmeister und Solist, der als Dirigent der Camerata Nordica in Schweden, als Konzertmeister der Camerata Venia in der Schweiz und als Primarius des Jubilee und des Piatti Quartetts gastiert. Er war stellvertretender Konzertmeister britischer Orchester wie des Scottish Chamber Orchestra, des Hallé Orchestra und des Royal Philharmonic Orchestra, ging mit dem Verbier Festival Chamber Orchestra auf Tournee, spielte als Solo-Violinist mit der Britten Sinfonia und dem Manchester Collective und konzertierte als Solist mit dem Libanese Philharmonic Orchestra, der Camerata Nordica und anderen Kammerorchestern. Regelmäßig tritt er bei großen internationalen Festivals und in bedeutenden Konzertstätten mit dem London Symphony Orchestra, dem Genfer Kammerorchester, dem London Contemporary Orchestra,

Les Siècles und den United Strings of Europe auf. Er ist stellvertretender Konzertmeister der Camerata Alma Viva und Primarius des Aurea String Quartet. Als Künstlerischer Leiter der United Strings of Europe dirigiert er von der Violine aus, kuratiert Programme und Projekte und arrangiert Musik für das Ensemble. Eine Reihe seiner Bearbeitungen und Transkriptionen finden sich auf den ersten beiden USE-Alben *In Motion* (BIS-2529) und *Renewal* (BIS-2549); seine Transkription von Gareth Farris *Mondo Rondo* wurde bei Promethean Editions verlegt. Er hegt großes Interesse für die Musik des Nahen Ostens.

United Strings of Europe in concert at Wilton's Music Hall, London

Sérénade pour cordes

L'une des œuvres les plus aimées de Tchaïkovski, la Sérénade pour cordes, date de l'automne 1880 et fut créée plus tard dans l'année au conservatoire de Moscou par des élèves et professeurs pour surprendre le compositeur qui y faisait une visite après une longue absence. Tandis que le titre fait une référence à la période classique avec le compositeur caractérisant le premier mouvement *Pezzo in forma di sonata* comme « mon hommage à Mozart, ceci se veut être une imitation de son style », l'œuvre est infusée de l'éloquence et de la mélancolie typiques de Tchaïkovski. Il était en fait très affecté par le départ de son valet et amoureux Alyoasha (Aleksey) Sofranov qui devait faire son service militaire : « Pour réprimer ma tristesse j'ai travaillé intensément », écrivit-il, produisant entre autres l'*Ouverture 1812* et la Sérénade. Au sujet de cette dernière, il écrivit : « J'aime passionnément cette œuvre... Je l'ai écrite à partir d'une contrainte intérieure. Cette pièce vient du cœur. »

L'ampleur du début pourrait bien avoir été inspiré des introductions lentes de certaines des propres sérénades et symphonies de Mozart, et la section centrale sonatine, essentiellement une forme de sonate mais au développement limité, est un sceau de la période classique. Mais le retour dramatique du matériel d'ouverture à la fin du premier mouvement et même plus inattendu encore à la fin du finale est typique du style du compositeur. Le second mouvement *Valse (Moderato)* présente un thème gracieux aux premiers violons. Au retour du thème dans les voix intérieures, il est accompagné par un commentaire fluide comme un ballet aux premiers violons. La section centrale en mode mineur fournit un moment efficace de contraste avant que le thème ne revienne pour clore ce mouvement souple en forme ternaire. Le troisième mouvement *Élégie* commence avec une douce dissonance qui germe en riches textures et sonorités de cordes, et le *Finale (Tema Russo)* s'inspire d'airs folkloriques russes. Le début *Andante* inclut la chanson populaire « Dans la prairie verdoyante » et le thème principal de l'*Allegro* qui s'ensuit est la

chanson populaire « Sous le pommier vert ». Tchaïkovski avait déjà arrangé ces airs dans sa collection de *Cinquante Chansons populaires russes* (n°s 28 et 24).

Andante cantabile du Quatuor à cordes n° 1 (arr. Azkoul)

Le mouvement lent du premier quatuor à cordes fut un succès à sa création à Moscou en mars 1871 et sa popularité s'est maintenue depuis lors. Il repose sur une vieille chanson populaire russe bien connue dans les années 1870, avec les paroles « Vanya est assis sur le divan et se verse un verre de rhum ». Tchaïkovski aurait entendu un charpentier la chanter dans la ville ukrainienne de Kamenka (aujourd'hui Kam'yanka) en 1869 quand sa sœur Aleksandra et sa famille y vivaient. Tchaïkovski arrangea d'abord la chanson dans le recueil déjà mentionné de *Cinquante chansons populaires russes* (n° 47) pour piano à quatre mains. Le mouvement pour quatuor à cordes fut inclus dans une exécution au Conservatoire de Moscou en 1876 en l'honneur de l'auteur Leo Tolstoy qui, dit-on, l'a trouvé très touchant. Le compositeur adapta plus tard l'œuvre pour violoncelle solo et orchestre (1888). Tandis que notre version pour orchestre à cordes repose sur un quatuor à cordes original, la version pour violoncelle et orchestre indique la manière dont Tchaïkovski pourrait avoir procédé pour orchestrer le mouvement pour cordes. Conséquemment, il se trouve des moments de violon solo et la contrebasse est utilisée avec parcimonie, surtout pour renforcer la ligne de basse quand le thème est répété.

Souvenir de Florence (arr. Azkoul)

Tchaïkovski commença à composer un sextuor à cordes en 1887 pour remplir une promesse à la Société de musique de chambre de St-Petersbourg d'une nouvelle œuvre de musique de chambre. Ce n'est cependant qu'en 1890, après un voyage à Florence où il travailla sur son opéra *La Dame de Pique* qu'il trouva l'inspiration

pour le thème du second mouvement *Adagio* avec son accompagnement de cordes pincées comme sur une guitare. La difficulté, écrivit-il à son frère Modeste, était de décider comment écrire pour « six parties indépendantes et en même temps homogènes ». Après avoir écouté une exécution privée plus tard dans l'année, Tchaïkovski décida de réviser les troisième et quatrième mouvements qu'il trouvait décevants. Il finit par être satisfait, écrivant « il est effrayant de voir à quel point je suis satisfait de moi-même ».

Malgré l'association du titre à l'Italie, l'œuvre broie du noir et est de caractère probablement russe. Comme la Sérénade pour cordes, elle a recours à des formes et procédés néoclassiques. Le dramatique premier mouvement en ré mineur commence tout de go avec un accord frappant de neuvième en pleine intensité. En mètre ternaire, le premier mouvement joue habilement avec des hémioles avant de faire place à un second sujet lyrique en la majeur. Les deux thèmes s'opposent dans le développement rempli d'effets contrapuntiques et imitatifs, revenant à certains des grands mouvements en forme de sonate de l'ère classique. Le mouvement se termine au triple galop jusqu'à la fin de la coda.

Le second mouvement *Adagio cantabile e con moto* commence par une introduction lente à la texture grave mais riche qui se détend graduellement en un second thème lyrique au premier violon commenté par le premier violoncelle. L'accompagnement *pizzicato* aux seconds violons et altos suggère une guitare ou une mandoline. La mélodie s'intensifie avant d'aboutir à un passage de choral marqué triple *forte*, ce qui peut associer à du chant ecclésiastique ou patriotique. La section centrale contrastante, peut-être une description de rafales de vent, s'achève avant le retour de la mélodie lyrique, cette fois au violoncelle, donnant au mouvement une forme nettement ternaire.

Le troisième mouvement nous ramène aux idiomes populaires russes, ouvrant avec un air plaintif dans le mode dorien marqué par des cadences faibles et accom-

pagné d'ornements répétés rappelant un chant d'oiseau. Tchaïkovski tire le principal motif rythmique du thème et le développe en un passage délirant et turbulent caractérisé par des motifs syncopés accentués. En contraste total, le trio rappelle les scherzos de Mendelssohn avec des motifs virtuoses *saltando* et *spiccato*.

Le finale est tout aussi imbu de mélodies populaires. Un simple thème en mode mineur consistant principalement en une quinte ascendante par tons au début est ensuite sujet à toutes sortes de développement contrapuntique. La paire de doubles croches du thème devient un point d'intérêt motivique. De courts épisodes contrapuntiques en strette se résolvent dans le second thème lyrique, qui surprend un peu en apparaissant d'abord en do majeur. L'échange de matériel aboutit graduellement à une fugue étendue (marquée *Tempo giusto*) qui cède finalement la place au second thème lyrique (cette fois en ré majeur). Ce sursis est de courte durée ; une coda diaboliquement difficile termine le mouvement dans un esprit de frénésie extatique.

L'arrangement sur ce disque cherche à intensifier les contrastes texturaux inhérents au sextuor original, avec des solos occasionnels au premier violon, premier violoncelle, second violoncelle ainsi que premier et second alto. La contrebasse est présente dans les sections les plus fortes et renforce habituellement la partie du second violoncelle quand du matériel thématique est répété, même dans des passages plus doux.

At Bedtime [Au Coucher] (arr. Azkoul)

Tchaïkovski composa *Au Coucher* en 1863 ou 1864 pendant ses études au conservatoire de St-Petersbourg. Un arrangement du poème du même titre de Nikolay Ogarov, il en existe une version pour chœur mixte (SATB) seul, et une autre un peu plus longue pour chœur et orchestre. (Tchaïkovski utilisa ensuite le poème pour la première de ses Six Romances et Chansons op. 27 de 1875, l'arrangeant sur de la musique entièrement nouvelle.) Des esquisses pour la version orchestrale appa-

raissent à la fin du manuscrit d'une version *a cappella*, suggérant que l'arrangement sans accompagnement vint en premier. C'est cette première version qui forme la base de l'arrangement pour instruments à cordes dans notre album. L'œuvre est de qualité méditative aux passages homophoniques rappelant les chants de l'orthodoxie orientale. Les lignes mélodiques simples et les moments occasionnels de contre-point se prêtent bien aux textures d'un orchestre à cordes. Quoique *Au Coucher* puisse représenter une période antérieure dans la production de Tchaïkovski, l'œuvre déploie déjà une tendresse musicale palpable dans les œuvres subséquentes dans cet album.

© *Julian Azkoul 2022*

United Strings of Europe (USE) crée des expériences musicales qui célèbrent la diversité et raccorde des divisions culturelles. Louangé pour sa programmation originale et son jeu « d'expression virtuose » (*The Times*), l'ensemble londonien commande et arrange de la musique de divers contextes culturels et joue régulièrement en Europe et au Moyen-Orient. Les enregistrements d'USE pour BIS Records ont été louangés pour leurs « programmes irrésistibles » (*BBC Music Magazine*), caractérisés de « superbes » et « d'exécution suprême » (*Stereophile Magazine*). Leur second album *Renewal* (BIS-2549) fut nommé « Editor's Choice » à Presto Music et l'un des « 10 Albums You Must Hear » par Apple Music.

Les collaborateurs d'USE comptent des artistes renommés dont la soprano Ruby Hughes, le violoniste Itamar Zorman et le flûtiste Sébastien Jacot et aussi des acteurs, directeurs de théâtre et même des jongleurs. Le film de confinement de l'ensemble *send back the echo* commandé par le compositeur / directeur Jasmin Kent Rodgman explore les thèmes d'invalidité et d'aliénation sociale. Il fut présenté aux BBC Arts et choisi pour le Festival du film de Londres 2021.

En 2022, l'ensemble joua à York, Leeds et Manchester pour la première fois, fit ses débuts à Wilton's Music Hall, St-Martin-in-the-Fields, Kings Place et Victoria Hall (Genève) ; il a aussi ouvert Byline Festival et Festival on the Close.

Armé de l'assurance que la musique et le jeu d'ensemble peuvent enrichir la vie des gens et promouvoir la compréhension entre les diverses cultures, l'ensemble s'est engagé à rejoindre de nouveaux auditeurs grâce à un travail pédagogique et à des initiatives qui engagent les jeunes, les réfugiés et les groupes marginalisés.

www.unitedstringseurope.com

Le violoniste **Julian Azkoul** est très demandé en tant que premier violon et soliste invité. Il a été directeur invité de Camerata Nordica en Suède, violon solo invité de Camerata Venia en Suisse et premier violon invité au Quatuor Jubilee et au Quatuor Piatti. Il a été premier violon associé d'orchestres du R.-U. tels l'Orchestre de chambre d'Écosse, Orchestre Hallé et l'Orchestre philharmonique royal ; il fait des tournées avec l'Orchestre de chambre du festival de Verbier, s'est produit comme principal violoniste à la Britten Sinfonia et Manchester Collective, et comme soliste à l'Orchestre philharmonique du Liban, Camerata Nordica et plusieurs autres orchestres de chambre. Il joue dans les plus grandes salles et à de prestigieux festivals du monde avec l'Orchestre symphonique de Londres, Orchestre de Chambre de Genève, London Contemporary Orchestra, Les Siècles et United Strings of Europe. Il est aussi violon solo associé de Camerata Alma Viva et premier violon du Quatuor Aurea. En tant que directeur artistique de United Strings of Europe, il dirige depuis sa place de violon solo, se charge de la programmation artistique et produit des arrangements originaux. Plusieurs de ses arrangements et transcriptions figurent sur les deux premiers albums d'*USE In Motion* (BIS-2529 et *Renewal* (BIS-2549), et sa transcription de *Mondo Rondo* du compositeur Gareth Farr est éditée chez Promethean Editions. Il s'intéresse également à la pratique de la musique du Moyen-Orient.

United Strings of Europe

Serenade for Strings; At Bedtime:

Violin 1: Julian Azkoul, Marciana Buta, Sijie Chen, Raja Halder

Violin 2: Ariel Lang, Magdalena Loth-Hill, Mary Brace

Viola: Elitsa Bogdanova, Kay Stephen, Michelle Bruil

Cello: Raphael Lang, Kirsten Jenson

Double bass: Vera Pereira

Souvenir de Florence; Andante cantabile:

Violin 1: Julian Azkoul, Agata Daraskaite, Sijie Chen, Ellie Fagg

Violin 2: Ariel Lang, Rosemary Attree, Magdalena Loth-Hill

Viola: Elitsa Bogdanova, Christine Anderson, Kay Stephen, Michelle Bruil

Cello: Raphael Lang, Kirsten Jenson, Reinoud Ford

Double bass: Siret Lust

Also from the United Strings of Europe

Renewal

Joanna Marsh: In Winter's House

Caroline Shaw: Entr'acte; and the swallow

Osvaldo Golijov: Three Songs

Felix Mendelssohn: String Quartet No. 6, Op. 80

with **Ruby Hughes** *soprano*

BIS-2549

'Another intriguing, well-thought-through programme of new works...
Excellent BIS sound, as one expects; a cracking disc.' *Gramophone*

'A superbly executed oddity that somehow manages to enthral... That a string program that includes two pieces initially composed for choral voices works so superbly is due to the care and expressivity of United Strings of Europe.' *Stereophile*

'All five selections are performed with total commitment by the string orchestra, and the heights achieved by it and Hughes in the Golijov performance are remarkable.' www.textura.org

„Summa summarum eine CD, die das hohe Niveau des
jungen Ensembles trefflich dokumentiert.“ klassik-heute.de

This and other recordings from BIS are also available as high-quality downloads from eClassical.com

The music on BIS's Hybrid SACDs can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

Recording Data

Recording: 12th–13th August 2020 (*Serenade; At Bedtime*) and
9th–10th November 2021 (*Souvenir de Florence; Andante cantabile*)
at St Silas Church, Kentish Town, London, England
Producer: Matthew Bennett
Sound engineer: Dave Rowell
Assistant engineer: Katie Earl

Equipment: Brüel & Kjær, Neumann, Schoeps and Sennheiser microphones; Merging Technologies Horus
microphone pre-amplifier and high-resolution A/D converter; Pyramix digital audio workstation;
B&W and Dynaudio loudspeakers
Original format: 24-bit/192 kHz

Post-production: Editing: Matthew Bennett
Mixing: Dave Rowell

Executive producer: Robert Suff

Booklet and Graphic Design

Cover text: © Julian Azkoul 2022
Translations: Horst A. Scholz (German); Arlette Lemieux-Chené (French)
Cover photo: *Trees in snow* by Douglas Tofoli, <https://flic.kr/p/JcZqUL> (Public Domain Mark 1.0)
Artist photos: © Dimitri Djuric
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

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 info@bis.se www.bis.se

BIS-2569 © & © 2022, BIS Records AB, Sweden.

Previously released

UNITED STRINGS OF EUROPE

MARSH · SHAW · GOLIJOV · MENDELSSOHN

renewal

Ruby Hughes *soprano*

Julian Azkoul *director*

BIS-2549

BIS-2569