

Mendelssohn X Files

Uxía Martínez Botana

Sergey Ostrovsky, Alexander Kagan,
Noémie Bialobroda

Credits →

Tracklist →

Programme note →

Recording

Flagey, Brussels, 23-25 February 2025

M E N U

Artistic direction, recording, mix and mastering

Rainer Arndt

French translation

Catherine Meeùs

German translation

Susanne Lowien

3

flagey

Fuga Libera

Artistic Director

Charles Adriaenssen

Design

Stoëmp Studio

Executive Producer

Julien Lepière

Cover Photography

Marco Borggreve

FUG 847

Mendelssohn X Files

M E N U

Uxía Martínez Botana

Sergey Ostrovsky, Alexander Kagan,
Noémie Bialobroda

Sergey Ostrovsky, violin
Alexander Kagan, violin
Noémie Bialobroda, viola
Uxía Martínez Botana, double bass

4

String Quartet No. 5 in E-Flat Major, Op. 44 No. 3, MWV R28

01 . Adagio non troppo 8'31

Four pieces for string quartet, Op. 81

02 . Capriccio, MWV R32 6'21

03 . Fuga, MWV R23 5'22

String Quartet No. 6 in F minor, Op. 80, MWV R37

04 . I. Allegro Vivace assai 7'37

05 . II. Allegro Assai 5'00

06 . III. Adagio 8'20

07 . IV. Finale: Allegro molto 6'22

5

Adaptation of the original cello parts for double bass by Uxía Martínez Botana

Uxía Martínez Botana: redefining the role of the double bass in chamber music

Uxía Martínez Botana embarks on a groundbreaking journey to transform our perception of the role of the double bass in chamber music, expanding its expressive range and challenging its traditional role by introducing it into one of the most complex and refined formations possible: the string quartet. This album not only raises the double bass to new artistic heights but also offers an intensely moving exploration of Felix Mendelssohn's universe. The title *Mendelssohn X Files* refers in this context and repertoire to the unknown or unexplored facets of the double bass, in contrast to the instrument's usual role.

The double bass in the string quartet: a bold innovation

The string quartet is the embodiment of a delicate balance between two violins, a viola, and a cello and has been revered for centuries as the pinnacle of chamber music. To replace the cello with the double bass is daring to say the least, as it modifies the texture and depth of the ensemble. Here, Uxía Martínez Botana proves that the instrument can do more than provide a foundation: it can sing, weep, and express the subtlest emotions alongside its higher-voiced companions.

Her motivation is not simply to add weight to the quartet but also to refine its dynamics. The double bass emerges as a narrator and is seamlessly integrated into the harmonic and melodic fabric of Mendelssohn's compositions. This offers listeners a fresh perspective on well-known pieces and reveals new nuances and layers of emotion.

A journey through Mendelssohn's emotional universe

This album is not just a technical or instrumental feat; it is an emotional journey through Mendelssohn's life. The selection of works follows the composer's personal and artistic evolution, guiding the listener through moments of joy, introspection, and turmoil.

The journey begins with the **Adagio from Op. 44**, composed during one of the happiest periods of Mendelssohn's life. Written around the time of his marriage and the birth of his first child, the music radiates warmth and tenderness. The string quartet, now enriched by the presence of the double bass, enhances the depth of Mendelssohn's emotional landscape, reinforcing the feelings of intimacy and devotion that permeate the piece.

The album then delves into the works of **Op. 81**, a collection of pieces written at different stages of Mendelssohn's life but published posthumously. These fragments are filled with nostalgia and expressive beauty and offer a glimpse into his evolving musical language. The inclusion of the double bass in these pieces brings a new dimension to their interpretation by stressing their reflective and sometimes bittersweet nature.

The journey culminates in **String Quartet Op. 80**, Mendelssohn's final major work. Written in the wake of his beloved sister Fanny's death, the piece is an outpouring of grief and despair. The agitated rhythms, the stormy harmonic shifts and the raw intensity of the music make this quartet one of the most emotionally charged compositions in the repertoire. The double bass adds a profound depth to this tragic masterpiece, accentuating its dramatic weight and giving voice to Mendelssohn's sorrow.

7

A unique artistic statement

This project is not just a tribute to Mendelssohn; it is an artistic statement. Its reshaping of the boundaries of the string quartet invites listeners to experience these works in a completely new light. The double bass, often relegated to the background in classical chamber ensembles, emerges here as an equal partner, one capable of carrying the full weight of human emotion.

This recording is about expanding the expressive possibilities of this instrument from a deep understanding of Mendelssohn's music. It is a must-listen for classical music enthusiasts and a revelation for those who seek innovation within tradition. Transformation in music is not just about technique or instrumentation, it is about daring to see and hear things differently.

About the musicians

The leader of this ensemble is Spanish double bassist **Uxía Martínez Botana**, internationally acclaimed for her exceptional technique and intensity. She had just turned 23 when she became the principal double bass of the GRAMMY® Award-winning Kremerata Baltica under Gidon Kremer, collaborating with renowned artists such as Martha Argerich, Daniel Barenboim, and Mischa Maisky. She has held key positions with the Brussels Philharmonic, the Oxford Philharmonic, and the Weinberger Kammerorchester as well as teaching at prestigious institutions across Europe.

8

As the first violinist and founder of the Aviv Quartet for nearly three decades, violinist and conductor **Sergey Ostrovsky** brings his vast experience in the world of string quartets. As concertmaster of leading European orchestras and artistic director of ensembles in Switzerland he has performed under such legendary conductors as Zubin Mehta and Maxim Vengerov; he has also been honoured with numerous international chamber music awards.

Born into a family of legendary Russian musicians, violinist **Alexander Kagan** is currently Concertmaster of the Bergen Philharmonic Orchestra. As a soloist he has performed with major orchestras across Scandinavia and beyond, and his refined artistry and impeccable technique mean he is in demand for both symphonic and chamber music work.

Noémie Bialbroda is a distinguished violist and passionate chamber musician. A winner of the Beethoven International Viola Competition, she is the founder and artistic director of the Geneva International String Academy. A dedicated educator, she teaches at the Conservatoire national supérieur de musique de Lyon and the Haute École de musique de Genève. She is known for her work in contemporary music and has collaborated with IRCAM and Ensemble Modern in premieres of works written specifically for her.

Uxía Martínez Botana : redéfinir le rôle de la contrebasse dans la musique de chambre

Uxía Martínez Botana entreprend ici un voyage inédit destiné à transformer notre vision du rôle de la contrebasse dans la musique de chambre, en élargissant son champ expressif et en réinterrogeant son rôle traditionnel en l'introduisant dans l'une des formations les plus complexes et les plus raffinées qui soient : le quatuor à cordes. Cet album ne se contente pas d'élever la contrebasse à de nouveaux sommets artistiques, il offre également une exploration particulièrement émouvante de l'univers de Felix Mendelssohn. Le titre *Mendelssohn X Files* fait, dans ce contexte et ce répertoire, référence aux facettes inconnues ou inexplorées de la contrebasse, par contraste avec le rôle habituel de l'instrument.

La contrebasse dans le quatuor à cordes : une audacieuse innovation

Le quatuor à cordes incarne le délicat équilibre entre deux violons, un alto et un violoncelle et a été vénéré pendant des siècles comme la formation phare de la musique de chambre. Remplacer le violoncelle par la contrebasse était dès lors pour le moins audacieux, car la texture et la profondeur sonore s'en voient fortement modifiées. Uxía Martínez Botana prouve ici que l'instrument peut faire plus que servir de fondement : il peut chanter, pleurer et exprimer les émotions les plus subtiles aux côtés de ses compagnons plus aigus.

La motivation de la musicienne n'était pas seulement d'ajouter du poids au quatuor, mais aussi d'en affiner la dynamique. La contrebasse apparaît comme un narrateur et s'intègre parfaitement dans le tissu harmonique et mélodique des œuvres de Mendelssohn, offrant aux auditeurs une perspective nouvelle sur ces célèbres pièces et révélant de nouvelles nuances et de nouvelles facettes émotionnelles.

Cet album n'est pas qu'une prouesse technique et instrumentale, c'est aussi un voyage à travers l'univers émotionnel de Mendelssohn. La sélection des œuvres suit son évolution personnelle et artistique, menant l'auditeur à travers des moments de joie, d'introspection et de tourment.

Ce voyage commence avec l'**Adagio de l'opus 44**, composé pendant l'une des périodes les plus heureuses de sa vie. Écrite à l'époque de son mariage et de la naissance de son premier enfant, la musique irradie la chaleur et la tendresse. Le quatuor à cordes, enrichi par la contrebasse, rehausse la profondeur du paysage émotionnel de Mendelssohn, renforçant les sentiments d'intimité et de dévotion qui imprègnent l'œuvre.

L'album aborde ensuite les œuvres de l'**opus 81**, un recueil de pièces écrites à différentes époques de la vie de Mendelssohn mais publiées à titre posthume. Ces fragments, empreints de nostalgie et d'une beauté expressive, offrent un aperçu de l'évolution de son langage musical. La présence de la contrebasse dans ces pièces leur apporte une nouvelle dimension en soulignant leur nature méditative et parfois douce-amère.

11

Le **Quatuor à cordes op. 80**, la dernière œuvre majeure du compositeur, constitue le point culminant du voyage. Écrite suite à la mort de Fanny, sa sœur bien-aimée, cette pièce est une effusion de chagrin et de désespoir. Les rythmes agités, les changements harmoniques houleux et l'intensité brute de la musique font de ce quatuor l'une des compositions les plus chargées en émotions du répertoire. La contrebasse ajoute une grande profondeur à ce chef-d'œuvre tragique, accentuant sa portée dramatique et donnant une voix à la douleur de Mendelssohn d'une manière inédite.

Hommage à Mendelssohn, ce projet est également une déclaration artistique. En repoussant les limites du quatuor à cordes, il invite les auditeurs à découvrir ces œuvres sous un jour entièrement nouveau. Souvent reléguée au second plan dans les ensembles de chambre classiques, la contrebasse est ici un partenaire à part entière, capable de porter toute la puissance des émotions humaines.

L'objectif de cet enregistrement était d'étendre les possibilités expressives de cet instrument grâce à une compréhension profonde de la musique de Mendelssohn, d'en faire une écoute incontournable pour les mélomanes et une révélation pour ceux qui recherchent l'innovation au sein de la tradition. La transformation de la musique n'est pas qu'une question de technique ou d'instrumentation : il s'agit aussi d'oser voir et entendre les choses différemment.

À propos des musiciens

12

La contrebassiste espagnole **Uxía Martínez Botana**, internationalement reconnue pour sa technique et son intensité exceptionnelles, est à la tête de cet ensemble innovant. Contrebasse solo de la Kremerata Baltica de Gidon Kremer – ensemble lauréat d'un GRAMMY® – dès l'âge de 23 ans, elle a collaboré avec des artistes de renom tels que Martha Argerich, Daniel Barenboim et Mischa Maisky. Elle a occupé des postes clés au Brussels Philharmonic, à l'Oxford Philharmonic et au Weinberger Kammerorchester et a enseigné dans diverses institutions prestigieuses en Europe.

Le violoniste et chef d'orchestre **Sergey Ostrovsky** fait largement profiter le monde du quatuor à cordes de sa vaste expérience : ainsi, il a été le premier violon du Quatuor Aviv, dont il est le fondateur, pendant près de trois décennies. En tant que premier violon de grands orchestres européens et directeur artistique d'ensembles en Suisse,

il s'est produit sous la direction de chefs de légende tels que Zubin Mehta et Maxim Vengerov ; il a également été récompensé par de nombreux prix internationaux de musique de chambre.

Le violoniste **Alexander Kagan** est issu d'une famille de grands musiciens russes. Premier violon solo de l'Orchestre philharmonique de Bergen, il s'est produit en tant que soliste avec les plus grands orchestres de Scandinavie et d'ailleurs. Son art raffiné et sa technique impeccable sont très recherchés pour l'interprétation d'œuvres symphoniques et de chambre.

Noémie Bialobroda est une altiste reconnue et une chambriste passionnée. Lauréate du Concours international d'alto Beethoven, elle est la fondatrice et la directrice artistique de la Geneva International String Academy. Pédagogue engagée, elle enseigne au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon et à la Haute École de musique de Genève. Connue pour son travail dans le domaine de la musique contemporaine, elle a collaboré avec l'IRCAM et l'Ensemble Modern pour la création d'œuvres spécifiquement écrites pour elle.

Uxía Martínez Botana begibt sich auf eine revolutionäre Reise, um unsere Wahrnehmung der Rolle des Kontrabasses in der Kammermusik zu verändern. Sie erweitert dessen Ausdrucksmöglichkeiten und hinterfragt seine traditionelle Rolle, indem sie ihn in eine der komplexesten und raffiniertesten Besetzungen überhaupt einführt: in das Streichquartett. Dieses Album verhilft dem Kontrabass nicht nur zu neuen künstlerischen Höhenflügen, sondern ermöglicht auch eine intensive und bewegende Entdeckungsreise durch Felix Mendelssohns Welt. Der Titel *Mendelssohn X Files* verweist in diesem Zusammenhang und bei diesem Repertoire auf die unbekannteren oder unerforschten Facetten des Kontrabasses, die im Gegensatz zu seiner üblichen Rolle stehen.

Der Kontrabass im Streichquartett: eine gewagte Innovation

Das Streichquartett verkörpert das sensible Gleichgewicht zwischen zwei Violinen, einer Viola und einem Violoncello und gilt seit Jahrhunderten als Königsdisziplin der Kammermusik. Das Violoncello durch einen Kontrabass zu ersetzen, ist mehr als wagemutig, da dadurch die Textur und der Klangraum des Ensembles verändert werden. Uxía Martínez Botana beweist hier, dass das Instrument mehr kann, als nur ein Fundament zu bilden: Es kann singen, weinen und gemeinsam mit seinen höher gestimmten Mitstreitern die subtilsten Emotionen zum Ausdruck bringen.

14

Sie möchte dem Quartett nicht nur mehr Gewicht verleihen, sondern auch seine dynamische Struktur verfeinern. Der Kontrabass tritt als Erzähler hervor und fügt sich nahtlos in das harmonische und melodische Gefüge von Mendelssohns Kompositionen ein. Dies eröffnet den Zuhörern einen völlig frischen Blick auf bekannte Werke und lässt neue Nuancen und emotionale Ebenen zutage treten.

Dieses Album ist nicht nur eine technische und instrumentale Meisterleistung, sondern eine emotionale Reise durch Mendelssohns Leben. Die Auswahl der Werke orientiert sich an der persönlichen und künstlerischen Entwicklung des Komponisten und nimmt den Zuhörer mit auf eine Reise zu Augenblicken der Freude, der Selbstreflexion und der Aufgewühltheit.

Die Reise beginnt mit dem **Adagio aus Op. 44**, das in einer der glücklichsten Phasen im Leben Mendelssohns entstand. Die Musik, die um die Zeit seiner Hochzeit und der Geburt seines ersten Kindes komponiert wurde, verströmt Wärme und Zärtlichkeit. Das Streichquartett, das hier durch den Kontrabass bereichert wird, verdeutlicht die emotionale Tiefe Mendelssohns und bringt die Intimität und Hingabe zum Ausdruck, die das Stück durchzieht.

Das Album taucht dann in die Werke aus **Opus 81** ein, einer Sammlung von Stücken, die Mendelssohn in verschiedenen Lebensphasen komponierte, die jedoch erst posthum veröffentlicht wurden. Diese Fragmente voller Nostalgie und ausdrucksstarker Schönheit geben einen Einblick in seine sich wandelnde musikalische Sprache. Die Einbeziehung des Kontrabasses in diese Stücke eröffnet eine neue Dimension ihrer Interpretation, da er ihren nachdenklichen und manchmal bittersüßen Charakter unterstreicht.

Die Reise findet ihren Höhepunkt im **Streichquartett Op. 80**, Mendelssohns letztem großen Werk. Das Stück entstand nach dem Tod seiner geliebten Schwester Fanny und bringt tiefe Trauer und Verzweiflung zum Ausdruck. Die aufgewühlten Rhythmen, die stürmischen Harmoniewechsel und die ungefilterte Intensität der Musik machen dieses Quartett zu einer der emotional ergreifendsten Kompositionen des Repertoires.

Der Kontrabass verleiht diesem tragischen Meisterwerk eine profunde Tiefe, betont seine dramatische Schwere und bringt Mendelssohns Trauer besonders intensiv zum Ausdruck.

Eine einzigartige künstlerische Aussage

Dieses Projekt ist nicht nur eine Hommage an Mendelssohn, sondern auch ein künstlerisches Statement. Die Überschreitung der Grenzen des Streichquartetts lädt die Zuhörer dazu ein, diese Werke in einem völlig neuen Licht zu erfahren. Der Kontrabass, der in klassischen kammermusikalischen Ensembles oft nur eine Nebenrolle spielt, tritt hier als gleichberechtigter Partner hervor, der die gesamte Bandbreite menschlicher Emotionen zum Ausdruck bringt.

Mit dieser Aufnahme sollen die expressiven Möglichkeiten dieses Instruments auf der Grundlage eines tiefen Verständnisses von Mendelssohns Musik erweitert werden. Für Liebhaber klassischer Musik ist sie unumgänglich, und sie ist eine Offenbarung für alle, die Innovation innerhalb der Tradition suchen. Bei der Transformation in der Musik geht es nicht nur um Technik oder Instrumentierung, sondern auch darum, Dinge anders zu sehen und zu hören.

16

Über die Musiker

Die Leitung dieses innovativen Ensembles liegt in den Händen der spanischen Kontrabassistin **Uxía Martínez Botana**, die international für ihre außergewöhnliche Technik und Spielintensität gefeiert wird. Mit gerade einmal 23 Jahren wurde sie Solokontrabassistin der mit einem GRAMMY® ausgezeichneten Kremerata Baltica unter Gidon Kremer und arbeitete mit renommierten Künstlern wie Martha Argerich, Daniel

Barenboim und Mischa Maisky zusammen. Sie hatte bereits leitende Positionen beim Brussels Philharmonic, dem Oxford Philharmonic und dem Weinberger Kammerorchester inne und unterrichtet an renommierten Institutionen in ganz Europa.

Der Geiger und Dirigent **Sergey Ostrovsky** bringt seine langjährige Erfahrung in der Welt des Streichquartetts mit, da er als Gründer des Aviv Quartetts fast drei Jahrzehnte lang als erster Geiger dieses Ensembles wirkte. Als Konzertmeister führender europäischer Orchester und künstlerischer Leiter von Ensembles in der Schweiz spielte er unter legendären Dirigenten wie Zubin Mehta und Maxim Vengerov und wurde mit zahlreichen internationalen Kammermusikpreisen ausgezeichnet.

Der Violinist **Alexander Kagan** stammt aus einer berühmten russischen Musikerfamilie. Als Konzertmeister des Bergen Philharmonic Orchestra trat er als Solist mit bedeutenden Orchestern in Skandinavien und darüber hinaus auf. Seine vollendete Kunstfertigkeit und makellose Technik machen ihn zu einem gefragten Interpreten sowohl für sinfonische Literatur als auch für Kammermusik.

17

Noémie Bialbroda ist eine herausragende Bratschistin und leidenschaftliche Kammermusikerin. Die Gewinnerin der Beethoven International Viola Competition ist Gründerin und künstlerische Leiterin der Geneva International String Academy.

Als engagierte Pädagogin unterrichtet sie am Conservatoire national supérieur de musique de Lyon und an der Haute École de musique de Genève. Sie ist bekannt für ihre Tätigkeit im Bereich der zeitgenössischen Musik und hat bei Uraufführungen von eigens für sie komponierten Werken mit dem IRCAM und dem Ensemble Modern zusammengearbeitet.

© Julien Lepêche