



THE HEATH QUARTET
TCHAIKOVSKY
String Quartets No.1 & No.3

PIOTR ILYICH TCHAIKOVSKY (1840–1893)

String Quartet No. 1 in D major, Op. 11 (1871)

1 I	Moderato e semplice	[31'04]
2 II	Andante cantabile	11'09
3 III	Scherzo. Allegro non tanto e con fuoco	6'34
4 IV	Finale. Allegro giusto	3'58
		9'23

String Quartet No. 3 in E-flat minor, Op. 30 (1876)

5 I	Andante sostenuto — Allegro moderato	[35'18]
6 II	Allegretto vivo e scherzando	15'24
7 III	Andante funebre e doloroso, ma con moto	3'56
8 IV	Finale. Allegro non troppo e risoluto	9'54
		6'03

THE HEATH QUARTET

Oliver Heath, Cerys Jones, violins
Gary Pomeroy, viola
Chris Murray, cello

In 1862, Russia's first conservatoire was opened in St Petersburg, and among its earliest students was Pyotr Ilyich Tchaikovsky, a young employee of the Ministry of Justice who was already a skilled pianist with a keen interest in composition. Having studied with the conservatoire's director, Anton Rubinstein, he graduated in 1865 and was offered a job by Rubinstein's brother Nikolay, who was planning to open a similar institution in Moscow. Tchaikovsky began work there in 1866 – and his three string quartets, composed between 1871 and 1876, are closely bound up with Moscow's musical – and indeed literary – scene.

Tchaikovsky's First Quartet, Op.11 in D major, was partially intended as a kind of publicity exercise: he was still seeking to build his compositional reputation in the early 1870s, and Nikolay Rubinstein suggested that a concert should be given consisting entirely of Tchaikovsky's works, to boost his profile and generate some income. Rubinstein himself, a highly-regarded piano virtuoso, agreed to play a selection of Tchaikovsky's piano works, and a young opera star, Elizaveta Lavrovskaya, was invited to perform a group of songs. It was thought that a new chamber work would complement these pieces – and so Tchaikovsky set to work on a string-quartet composition, at great speed, with the whole work most likely completed between mid-February and early March 1871. He assembled a group of players from among his conservatoire colleagues, led by the distinguished Czech violinist and composer Ferdinand Laub, and the concert took place on 16 March 1871.

Although he had composed several stand-alone movements for quartet, this was Tchaikovsky's first full-length essay in the medium – and it has a distinctly Classical flavour in both its texture and the clarity of its structure. The spirit of Schubert seems to hover over the gentle syncopations of the opening *Moderato e semplice*, whilst the syncopated *Scherzo* in D minor

and lively *Finale* have more than a hint of Haydn and Beethoven about them. The *Andante cantabile* is the most unusual movement of the piece, and is based on a Ukrainian folk song Tchaikovsky had heard at his sister's home in Kamenka (to the north of Kiev) in 1869. Despite its wide dynamic range (*fto ppp*), all four players are required to use their mutes throughout, which makes for some magical moments – particularly when the three upper parts play the folk melody together, and in canon with the cello, about halfway through the movement.

The concert was a success, and the First Quartet singled out for particular praise – indeed, the *Andante cantabile* was quickly transcribed and arranged for other forces, both by leading performers (including Laub, the quartet's first violinist, and the young Hungarian virtuoso Leopold Auer), and by Tchaikovsky himself. By the time the composer visited Western Europe in 1878, he discovered that pirated editions of a number of his pieces, including the First String Quartet, were available in yet more combinations – international copyright laws were still almost a decade away – and was both hugely gratified by such enthusiasm for his works outside his home country, and exasperated by the public's continuing obsession with the *Andante*. 'Why always the *Andante*?' he moaned to his brother, Modest. 'They do not seem to want to know anything else!' Still, Tchaikovsky later wrote in his diary that, 'I have perhaps never in my life been so flattered and touched in my vanity as a composer as when Tolstoy, sitting next to me and listening to the *Andante* of my First Quartet, burst into tears.'

A second String Quartet, Op.22 in F major, followed in January 1874 and was first performed by several of the same players who had premiered the First. And it was in response to the death of the first violinist who had played in both these works, Ferdinand Laub, that Tchaikovsky composed his Third Quartet, Op.30 in E-flat minor. Only a little older than the composer himself, Laub was just 43 when he died in 1875.

Tchaikovsky was tied up with several stage projects at the time, including *Swan Lake*, Op.20; but in January 1876, he began work on the Third Quartet whilst on a trip to Paris, and completed it on his return to Moscow the following month.

Although this piece was written just five years after the First Quartet, the Third is quite different in terms of style and approach. The substantial first movement consists of a tempestuous *Allegro moderato* framed by more hesitant, and sometimes unstable, sections marked *Andante sostenuto* – and there is constant, fluid alternation between intimate chamber writing and energetic orchestral-style passages as the tonality, texture and even rhythmic underpinning shifts throughout the movement. The *Allegretto* which follows sees the pleasantly busy semiquavers of its opening constantly interrupted by jabbing *sforzando* chords spelled out across the quartet, one note at a time. Accents are also a prominent feature of the Finale, stressing the off-beats in this energetic major-key resolution of the piece. But it was the third movement, the funeral march for Laub, which made the deepest impression, from its austere and muted opening steps to the plaintive major-key melody that is passed between players in its central section. Tchaikovsky's report to Modest on the first few performances was both delighted and rather cynical: 'Many of the audience wept (so I am told) during the *Andante*. If this is true, it means a serious success.'

Despite winning plaudits at its first private performance, Tchaikovsky confided to Modest that he was 'not entirely satisfied' with the Third Quartet. 'It seems to me that I am repeating myself and cannot invent anything new. Surely my song has not come to an end and will continue to go forward?... The best thing is not to work at all for a time to get my strength back.' Certainly by the end of 1876, he felt himself firmly back on track: amongst other new works, he completed 'Rococo' Variations for cello and orchestra Op.33, dedicated to and premiered by Wilhelm Fitzenhagen, who had played in the first performances of all three of Tchaikovsky's string quartets.

– Katy Hamilton

Le premier conservatoire de Russie, inauguré en 1862 à Saint-Petersbourg, compta parmi ses étudiants un jeune employé du Ministère de la Justice du nom de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Pianiste talentueux, manifestant un vif intérêt pour la composition, il fut l'élève d'Anton Rubinstein, alors directeur du conservatoire, et reçut son diplôme en 1865. Nicolaï Rubinstein (frère du précédent) prévoyait d'ouvrir un établissement d'enseignement similaire à Moscou et engagea le jeune homme en 1866. Les trois quatuors à cordes, composés à Moscou entre 1871 et 1876, sont étroitement liés à la scène musicale et littéraire moscovite.

Le Quatuor n° 1 en ré majeur, op.11 est en quelque sorte le fruit d'une entreprise de promotion publicitaire. Au début des années 1870, Tchaïkovski cherchait encore à asseoir sa réputation de compositeur. Nicolaï Rubinstein suggéra d'organiser un concert entièrement consacré à ses œuvres, afin de le faire connaître à un plus vaste public et de lui rapporter quelque argent. Pianiste virtuose, Rubinstein accepta de jouer un florilège d'œuvres de Tchaïkovski et Elizaveta Lavrovskaya, jeune étoile montante de l'opéra, fut invitée à interpréter plusieurs airs. Une œuvre de musique de chambre semblait alors un complément idéal au programme. Tchaïkovski se plongea dans la composition d'un quatuor à cordes, vraisemblablement achevé entre mi-février et début mars 1871. La création en fut confiée à ses collègues du conservatoire, sous la houlette du grand violoniste et compositeur tchèque Ferdinand Laub. Le concert eut lieu le 16 mars 1871.

Jusqu'alors, les essais de Tchaïkovski dans le domaine du quatuor s'étaient limités à des mouvements isolés. Avec cette œuvre, le musicien signait sa première composition d'envergure. La texture musicale et la structure limpide lui confèrent un parfum très classique. L'esprit de Schubert semble inspirer les délicates syncopes du *Moderato e semplice* initial, tandis que les rythmes syncopés du *Scherzo* en ré mineur et du *Finale* animé laissent pointer plus qu'un écho de Haydn et Beethoven. L'*Andante cantabile* est le mouvement le plus surprenant de ce quatuor. Le compositeur s'inspira d'un chant populaire ukrainien entendu lors d'un séjour chez sa sœur, à Kamenka (au nord de Kiev), en 1869. Malgré la grande palette dynamique (de *f* à *ppp*), l'usage de la sourdine est stipulé pour tous les instruments et pendant tout le mouvement. Il en résulte des moments magiques, en particulier lorsque les trois voix supérieures jouent ensemble la mélodie populaire, puis en canon avec le violoncelle, au milieu du mouvement.

Le concert connut un beau succès et le quatuor fut particulièrement remarqué. L'*Andante cantabile* ne tarda pas à être transcrit et arrangé pour d'autres instrumentations, par de grands interprètes (dont Laub, premier violon du quatuor, et Leopold Auer, jeune virtuose hongrois) et par Tchaïkovski lui-même. En 1878, au cours d'un voyage en Europe occidentale, le compositeur découvrit l'existence d'éditions pirates d'un certain nombre de ses œuvres, dont le premier quatuor à cordes, pour toutes sortes de combinaisons instrumentales. (Les lois internationales de protection de la propriété intellectuelle ne verraient pas le jour avant une bonne dizaine d'années !) Ravi et flatté de constater la popularité de sa musique au-delà des frontières de son pays, Tchaïkovski n'en était cependant pas moins exaspéré par l'obsession du public pour l'*Andante*. « Pourquoi toujours l'*Andante* ? » se plaignait-il à son frère Modeste. « Ils semblent ne rien vouloir connaître d'autre ! » Quelque temps après, cependant, il écrivait dans son journal : « Jamais, sans doute, je n'ai été aussi flatté et touché dans ma vanité de compositeur que lorsque Tolstoï, assis à mes côtés, fondit en larmes à l'écoute de l'*Andante* de mon Premier quatuor. »

Le même ensemble (peu ou prou) participa à la création du deuxième quatuor en fa majeur, op. 22, composé en janvier 1874. Le troisième quatuor en mi bémol mineur, op. 30, est dédié à Ferdinand Laub, premier violon de l'ensemble qui avait tant contribué au succès de ces œuvres. Le violoniste était à peine plus âgé que le compositeur lorsqu'il mourut à 43 ans, en 1875. Très occupé à l'époque par divers projets scéniques, dont *Le lac des cygnes*, op. 20, Tchaïkovski ne commença la composition du troisième quatuor qu'en janvier 1876, au cours d'un voyage à Paris. L'œuvre fut achevée le mois suivant à Moscou.

Cinq années seulement séparent le Premier du Troisième quatuor mais le style et l'approche sont très différents. L'ample premier mouvement se compose d'un fougueux *Allegro moderato*, encadré de sections *Andante sostenuto*, au caractère moins affirmé et parfois instable. L'écriture alterne constamment, mais avec souplesse, l'intimité de la musique de chambre et l'énergie d'un style orchestral, au fil des changements de tonalité, de texture et des ancrages rythmiques. Dans le deuxième mouvement – *Allegretto* – l'activité humoristique du motif initial de doubles croches est constamment interrompue par des accords *sforzando* égrenés avec force, une note par voix. L'énergique conclusion du Finale,

en majeur, se caractérise par une prédominance des accents sur les temps faibles. Des quatre mouvements de l'œuvre, le plus chargé d'émotion est certainement le troisième, *Andante funebre e doloroso*, en hommage à Laub. Une austère marche funèbre, dont l'usage des sourdines souligne la sobriété, progresse pas à pas jusqu'à une plaintive mélodie en majeur que s'échangent les voix, au milieu du mouvement. Évoquant les premières exécutions publiques du quatuor, Tchaïkovski écrivit à son frère Modeste avec enthousiasme mais un certain cynisme : « Nombre d'auditeurs (m'a-t-on rapporté) fondirent en larmes pendant l'*Andante*. Si c'est vrai, le succès est assuré. »

En dépit des éloges recueillis lors de sa création dans le cadre d'un concert privé, Tchaïkovski avoua à Modeste qu'il n'était « pas totalement satisfait » du Troisième quatuor. « J'ai l'impression de me répéter et de ne rien inventer de nouveau. Ai-je dit tout ce que j'avais à dire ? N'avancerai-je donc plus ?... Le mieux est de ne pas travailler du tout pendant quelque temps afin de reprendre des forces. » Fin 1876, de nouveau à l'œuvre, il acheva les Variations « Rococo » pour violoncelle et orchestre, op.33, créées par leur dédicataire Wilhelm Fitzenhagen, qui avait participé à la création des trois quatuors.

– Katy Hamilton

Traduction : Geneviève Bégou

Im Jahr 1862 öffnete Russlands erstes Konservatorium in St. Petersburg seine Pforten. Zu den ersten Studenten gehörte Pjotr Iljitsch Tschaikowsky, ein junger Angestellter im Justizministerium, der bereits ein qualifizierter und an Komposition sehr interessierter Pianist war. Nach einem Studium bei Anton Rubinstein, dem Direktor des Konservatoriums, machte er 1865 die Abschlussprüfung und erhielt ein Angebot von Rubinsteins Bruder Nikolai, der in Moskau ein ähnliches Institut aufbauen wollte. 1866 begann Tschaikowsky dort seine Arbeit, und seine zwischen 1871 und 1876 entstandenen drei Streichquartette sind mit Moskaus musikalischer und – tatsächlich auch literarischer – Szene eng verbunden.

Tschaikowsky komponierte sein Erstes Quartett op 11, D-dur zum Teil als eine Art Übung zur Imagepflege; denn in den frühen 70er Jahren war er noch auf der Suche, seinen Ruf als Komponist zu festigen. Nikolai Rubinstein schlug vor, ein Konzert nur mit Werken von Tschaikowsky zu veranstalten, um dessen Profil zu schärfen und ihm zu etwas Einkommen zu verhelfen. Selbst ein hochgeschätzter Klaviervirtuose, war Rubinstein bereit, einige Klavierstücke von Tschaikowsky zu spielen, und Elizaveta Lavrovskaja, eine junge Operndiva, wurde eingeladen, eine Reihe von Liedern vorzutragen. Man schlug vor, diese Stücke mit einem neuen Kammermusikwerk zu ergänzen, und so machte sich Tschaikowsky in großer Eile an ein Streichquartett, das er vermutlich zwischen Mitte Februar und Anfang März 1871 vollendete. Aus seinen Kommilitonen vom Konservatorium stellte er ein Quartett zusammen, geleitet von dem ausgezeichneten tschechischen Geiger und Komponisten Ferdinand Laub. Das Konzert fand am 16. März 1871 statt.

Tschaikowsky hatte bereits einzelne Sätze für Quartett komponiert; dennoch war das Quartett op 11 sein erstes vollständiges Werk dieser Gattung. Es zeigt deutlich klassische Stilelemente, was sowohl seine Textur als auch die Klarheit der Gliederung betrifft. Schubertscher Geist scheint über den zarten Synkopierungen des ersten Satzes *Moderato e semplice* zu schweben, während das synkopierte *Scherzo* in d-moll und das lebhafte *Finale* ganz klar auf Haydn und Beethoven hinweisen. Das *Andante cantabile* ist der ungewöhnlichste Satz dieses Werkes; es basiert auf einem ukrainischen Volkslied, das Tschaikowsky 1869 im Haus seiner Schwester in Kamenka (nördlich von Kiew) gehört hatte. Trotz seiner großen dynamischen Bandbreite (f bis ppp) sollen die Musiker das ganze Stück hindurch Dämpfer verwenden, was für

etliche zauberhafte Momente sorgt, vor allem, wenn die drei Oberstimmen die Volksmelodie unisono und bis etwa zur Mitte des Satzes im Kanon mit dem Violoncello spielen.

Das Konzert war ein Erfolg, wobei das Erste Quartett ganz besonderen Beifall erhielt. Tatsächlich wurde das *Andante cantabile* kurz darauf transkribiert und für andere Instrumente eingerichtet, sowohl von führenden Musikern (einschließlich Laub, erstem Geiger des Quartetts, und dem jungen ungarischen Virtuosen Leopold Auer), als auch von Tschaikowsky selbst. Zu der Zeit, als der Komponist 1878 Westeuropa besuchte, entdeckte er, dass eine Reihe seiner Stücke (darunter das Erste Streichquartett) als Raubdrucke in weiteren Instrumentierungen erhältlich waren. Da es fast ein Jahrzehnt dauerte, bis sich internationales Copyright durchsetzte, war Tschaikowsky damals höchst erfreut über die Begeisterung für seine Werke außerhalb seines Heimatlandes – und verärgert über die anhaltende Besessenheit des Publikums von seinem Andante. ‚Warum immer das Andante?‘ beklagte er sich bei seinem Bruder Modest. ‚Sie scheinen nichts anderes kennenlernen zu wollen!‘ Allerdings schrieb Tschaikowsky später in sein Tagebuch, dass ‚ich vielleicht nie in meinem Leben so geschmeichelt und gerührt in meiner Eitelkeit als Komponist war, wie in dem Moment, als Tolstoi neben mir saß, dem Andante meines Ersten Quartetts lauschte und in Tränen ausbrach.‘

Im Januar 1874 folgte ein Zweites Streichquartett op 22, F-dur und wurde von einigen Musikern, die schon beim Ersten mitgespielt hatten, uraufgeführt. Als Antwort auf den Tod des Primgeigers Ferdinand Laub, der in beiden Werken mitgespielt hatte, komponierte Tschaikowsky sein Drittes Streichquartett op 30, es-moll. Laub starb 1875 mit nur 43 Jahren, nur wenig älter als der Komponist. Tschaikowsky war zu der Zeit mit mehreren Bühnenprojekten beschäftigt, darunter Schwanensee op 20. Im Januar 1876 jedoch begann er während einer Reise nach Paris die Arbeit am Dritten Quartett und stellte es auf seiner Rückreise nach Moskau im folgenden Monat fertig.

Obwohl dies Stück gerade einmal fünf Jahre nach dem Ersten Quartett geschrieben wurde, ist das Dritte ganz verschieden in Stil und Konzept. Der handfeste erste Satz besteht aus einem stürmischen *Allegro moderato*, das von eher zögerlichen und manchmal unsicher wirkenden Abschnitten mit der Bezeichnung *Andante sostenuto* umrahmt wird – und es besteht ein unaufhörlich fließender Wechsel zwischen intimer Kammermusikschreibweise und kraftvollen Passagen

orchestralen Stils. Diesem Muster folgen Tonalität, Textur und rhythmischer Unterbau den gesamten Satz hindurch. In der Einleitung des anschließenden *Allegretto* werden die munter laufenden Sechzehntel beständig von heftigen *sforzando*-Akkorden unterbrochen, die sich – jeweils mit einem Ton – über den Satz verteilen. Akzente sind auch ein herausragendes Kennzeichen des Finales, wobei die Betonung in diesem dynamischen, von Entschlossenheit geprägten Stück in Dur auf dem schwachen Taktteil (Off-beat) liegt. Der dritte Satz, ein Trauermarsch für Laub, machte allerdings den stärksten Eindruck: er führt mit ernsten, verhaltenen Schritten in der Einleitung bis hin zu der schwermütigen, im Mittelteil von einem Spieler zum anderen wandernden Melodie in Dur. Tschaikowskys Bericht an Modest über die ersten wenigen Aufführungen war sowohl erfreut als auch etwas zynisch: ‚Viele weinten im Publikum (so wurde mir erzählt) beim Andante. Wenn es stimmt, bedeutet das einen beachtlichen Erfolg.‘

Trotz des großen Beifalls, den Tschaikowsky bei der ersten privaten Aufführung erhielt, gestand er seinem Bruder, dass er mit dem Dritten Quartett ‚nicht vollends zufrieden‘ war. ‚Mir scheint, dass ich mich wiederhole und nichts wirklich Neues erfinden kann. Mein Lied ist sicher nicht zu Ende, sondern wird immer weiter voran kommen?... Das Beste wird sein, eine Zeit lang gar nicht zu arbeiten, um neue Kraft zu schöpfen.‘ Sicher fühlte sich Tschaikowsky Ende 1876 wieder auf dem richtigen Weg: neben anderen Vorhaben vollendete er die Rokoko-Variationen für Violoncello und Orchester op 33. Er widmete sie Wilhelm Fitzenhagen, der sie auch zur Uraufführung brachte und in den ersten Aufführungen aller drei Streichquartette von Tschaikowsky mitgespielt hatte.

– Katy Hamilton

Übersetzung: Ingeborg Neumann

THE HEATH QUARTET is fast earning a reputation as one of the most charismatic British chamber ensembles of the moment.

The Quartet was formed in 2002 at the Royal Northern College of Music, under the guidance of Dr Christopher Rowland and Alasdair Tait. The members of the quartet are Professors of Chamber Music at the Guildhall School of Music & Drama.

The Quartet has presented cycles of the complete quartets of Sir Michael Tippett and Béla Bartók, both at Wigmore Hall and throughout Britain, Europe and the United States. Looking to the future, the quartet plans to focus on the quartets of Jörg Widmann and Beethoven, and to continue its engagement with Wigmore Hall's pioneering education and outreach programme.

The Quartet's debut CD of the complete Tippett quartets was released to wide acclaim in autumn 2015 on the Wigmore Live label. This disc of Tchaikovsky works marks the beginning of their relationship with harmonia mundi, with a release of the complete quartets of Béla Bartók to follow in spring/summer 2017.

Le **QUATUOR HEATH** a vu sa réputation croître rapidement. L'ensemble s'impose aujourd'hui parmi les plus charismatiques de la scène britannique.

Formé en 2002 au Royal Northern College of Music sous la direction de Christopher Rowland et Alasdair Tait, l'ensemble se compose de professeurs de musique de chambre de la Guildhall School of Music & Drama.

Le quatuor a présenté en concert l'intégrale des quatuors de Sir Michael Tippett et de Béla Bartók, au Wigmore Hall et dans toute l'Angleterre, ainsi qu'en Europe et aux États-Unis. L'ensemble se concentre actuellement sur l'œuvre de Jörg Widmann et de Beethoven, et prévoit de poursuivre sa participation au programme innovant d'éducation et de sensibilisation du Wigmore Hall.

Son premier CD, consacré à l'intégrale des quatuors de Michael Tippett, est sorti à l'automne 2015 sous le label Wigmore Live et a reçu un accueil enthousiaste. Le présent enregistrement d'œuvres de Tchaïkovski marque le début d'une collaboration avec harmonia mundi. Le prochain volet, consacré aux quatuors de Béla Bartók, sortira au printemps/été 2017.

THE HEATH QUARTET ist auf dem besten Weg, zu den charismatischsten britischen Kammerensembles der Gegenwart zu gehören.

Das Quartett wurde 2002 am Royal Northern College of Music unter der Leitung von Dr Christopher Rowland und Alasdair Tait gegründet. Die Mitglieder bestehen aus Professoren für Kammermusik an der Guildhall School of Music & Drama.

Das Quartett brachte Zyklen aller Quartette von Sir Michael Tippett und Béla Bartók zur Aufführung, sowohl in der Wigmore Hall als auch überall in Großbritannien, Europa und den Vereinigten Staaten. In Hinblick auf zukünftige Projekte möchte sich das Ensemble auf die Quartette von Jörg Widmann und Ludwig van Beethoven konzentrieren. Außerdem wird es sein Engagement bei der wegweisenden Ausbildung und dem visionären Programm der Wigmore Hall fortsetzen.

Die erste CD-Einspielung des Quartetts mit allen Streichquartetten von Tippett wurde im Herbst 2015 auf dem Label Wigmore Live herausgebracht und erhielt breite Anerkennung. Die vorliegende CD mit Werken von Tschaiowsky markiert den Beginn der Zusammenarbeit mit harmonia mundi. Im Frühjahr/Sommer 2017 werden alle sechs Streichquartette von Béla Bartók herauskommen.

www.heathquartet.com



The Heath Quartet wishes to acknowledge the support of the Borletti-Buitoni Trust in making this recording.

The Borletti-Buitoni Trust (BBT) helps outstanding young musicians to develop and sustain international careers with awards that fund tailor-made projects. As well as financial assistance, the Trust provides invaluable support and encouragement to an ever-growing family of young musicians. **www.bbtrust.com**



© © 2016 **harmonia mundi usa**
1117 Chestnut Street, Burbank, California 91506

Cover photo: Kaupo Kikkas 2015

Page 5: photos by Kaupo Kikkas 2015

Graphic Design: Karin Elsener

Booklet Editor: Michael J. Sklansky

Recorded in December, 2015 at Potton Hall, Suffolk, UK

Sessions Producer, Recording Engineer & Editor: Alexander van Ingen

Executive Producer: Robina G. Young