

Georges
ONSLOW
String Quintets • 5
Nos. 14 and 24

Ensemble Telos

Georges Onslow (1784–1853)

String Quintets • 5

No. 14 in F major, Op. 37 • No. 24 in D major, Op. 59

Few composers outside Germany were writing chamber music with the regularity of Georges Onslow in the first half of the 19th century. In spite of forays into the symphony and the opera, which yielded four works apiece, Onslow, a pianist turned cellist, gravitated towards the privacy of chamber music, where friends and close associates proved the ideal vehicles for his music.

Born in 1784, Georges – initially christened George – had a cosmopolitan background, with an English father (Edward) and French mother (Marie-Rosalie de Bourdeilles de Brantôme). His father was a controversial figure, fleeing England due to suspected unlawful homosexual activity, then exiled to Hamburg from France through involvement in anti-revolutionary activities when Georges was in his early teens.

Music was a minor part of his early education, though his piano teachers included Jan Ladislav Dussek and Johann Baptist Cramer. It was once in France, in 1801, that Georges encountered the *Overture* to Étienne-Nicolas Méhul's one-act opera *Stratonice* in Paris. This was a musical epiphany, giving him the inspiration to begin studies on the cello, after which he was able to play Mozart, Haydn and Beethoven with fellow amateurs. Onslow also began composing, focusing initially on the cello with dedications for his cousin Charlotte. This yielded a set of three string quintets completed in 1806 and published by Camille Pleyel as *Op. 1* a year later. Looking to build on his success, Onslow began studying composition in Paris with Anton Reicha and intensified his focus on chamber music.

By 1830 Onslow's reputation had grown, now bearing Pleyel's weighty label of 'our French Beethoven'. The two composers appear never to have met, though Beethoven and Schubert are said to have admired the younger man's music. Onslow's German reputation built steadily, with Schumann owning a number of autograph scores, and mentioning him in the same breath as Mendelssohn as 'the only two composers approaching Beethoven's greatness in the form of the string quartet'. Meanwhile in France, Berlioz was similarly effusive, considering him as one of the 'greatest harmonists of the period'.

Onslow wrote 36 string quartets, but was also a prolific composer of string quintets, completing 34 published works. In this he was building on the form perfected by Mozart, whose six quintets added a viola to the conventional string quartet line-up, and Boccherini, whose multitude of quintets made use of two cellos. Onslow followed this path initially, but on a visit to London one of the concerts necessitated a substitution, when one of the cellists failed to appear. They were replaced by the double bass virtuoso Domenico Dragonetti. So successful was the switch that Onslow wrote four quintets for the new instrumentation, and formed a productive partnership with Dragonetti, remaining open to the use of the double bass instead of an extra cello.

The *String Quintet No. 14 in F major, Op. 37* was completed in 1829, and published by Pleyel the following year. An autograph manuscript suggests that the first 20 of Onslow's quintets should be played with 'two cellos, or cello and double bass'. On this recording, double bassist Matthew Baker has edited the second cello part, making suitable concessions on octaves to suit the lower instrument.

The quintet begins with a genial *Allegro moderato*, whose distinctive repeated motif is complemented by a *legato* second idea, the five instruments working closely together. Onslow progresses through a richly scored development, stripping back for a more confidential account of the second theme. A sprightly *Menuetto* follows, with attractive syncopations, before the trio turns to a thoughtful D minor.

The slow movement is a warm *Andante cantabile* in B flat major, the violins often doubled, with an emotive central section. For the *Finale* Onslow writes another distinctive theme with repeated note motifs.

The *String Quintet No. 24 in D major, Op. 59* was composed around 1837, the composer now in his early fifties. It is heard here in the original version for string quartet and double bass, and bears a dedication to two Dutch brothers, violinist-composer Joseph and cellist-composer Jacques Franco-Mendès, who had performed in Paris the previous year.

It is safe to assume the brothers were devotees of Beethoven, for the quintet bears his influence from the introduction to the spacious first movement, where the violin is allowed to run free. A resolute main theme is shared between the parts, contrasted by a tender, songful theme in A major, led by the violin through a fluent progression of keys. As part of an intensive development, Onslow revisits a regular, recurring motif begun by the double bass in the depths but picked up by its four companions.

The second movement, a *Fantasia*, departs from the script, a freeform movement with an eye towards the stage. Stormy tremolos accompany a *dolce* violin theme before Onslow's harmonic imagination runs free, the music moving easily through D minor and F major. The atmosphere is more genial, though soon the stormy music returns, setting up the generous lyricism of the flowing *Allegretto*, an elegant triple-time dance movement following without a break. The temperature drops notably for the bare outlines of the trio, which begins with ominously creeping motif from the double bass, spreading upwards to the rest of the quintet. This brief apparition is not entirely removed by the return of the dance, briefly clouding the closing bars. The *Finale*, however, sweeps those clouds away, its mood characterised by a bright melody from the first violin, then a tender, chorale-like second theme. Onslow keeps his quintet busy in the *Finale*, the five instruments gathering themselves for a rich and uplifting concluding section.

Ben Hogwood

Ensemble Telos

Bringing a fresh perspective to the Romantic string quintets of George Onslow, Ensemble Telos unites five distinguished musicians from leading international institutions. Violinist Patrick Yim (University of Notre Dame) has performed with Juilliard, Emerson and St. Lawrence string quartet members, and premiered over 50 commissioned works, including a 2024 work by Pulitzer Prize-winning composer Zhou Long. Fellow violinist Natalie Lin Douglas (Massachusetts Institute of Technology) is the founder of Kinetic Ensemble, a group praised for championing new and diverse repertoire for string orchestra, including over 30 premieres. A prizewinner of the Michael Hill and Klein international competitions, she has toured extensively and performed with renowned artists such as Clarice Assad and Miguel Zenón. Viola player Eric Wong (Vanderbilt University) is a lifelong quartet devotee and a member of the Blair String Quartet. A former member of the Afiara, Cavani and Linden string quartets, he has performed at iconic venues including Carnegie Hall and the Kennedy Center. As a co-founder and artistic director of the Flatirons Chamber Music Festival, lauded cellist Jamie Clark (The University of Iowa) champions collaborative outreach and community engagement, and has received grants to commission seven new works for solo cello. Double bassist Matthew Baker (Berklee Valencia) began his professional career at the age of 13, and is a founding member of the Valencia Baryton Project, a world-class ensemble dedicated to reviving the baryton. His work on Georges Onslow's quintets with Naxos Records is a core focus, bringing both performance and scholarship to the forefront of the quintet's mission to illuminate the composer's unique voice. www.ensembletelos.com

Georges Onslow (1784–1853)

Quintettes à cordes • 5

N° 14 en fa majeur, Op. 37 • N° 24 en ré majeur, Op. 59

Durant la première moitié du XIXe siècle, en dehors de l'Allemagne, rares furent les compositeurs qui écrivirent des pièces chambristes avec la régularité de Georges Onslow. Même s'il fit quelques incursions dans les domaines symphonique et lyrique, avec respectivement quatre ouvrages à la clé, Onslow, pianiste devenu violoncelliste, était attiré par l'intimité de la musique de chambre, cadre dans lequel ses amis et ses proches associés constituaient des interprètes idéaux pour sa production.

Né en 1784, Georges – d'abord baptisé George – eut une éducation cosmopolite, avec un père anglais (Edward) et une mère française (Marie-Rosalie de Bourdeilles de Brantôme). Son père était un personnage controversé, qui avait fui l'Angleterre car on le soupçonnait d'entretenir des liaisons homosexuelles, alors illégales ; il s'était ensuite exilé de France à Hambourg en raison de son implication dans des mouvements contrerévolutionnaires alors que Georges venait d'entrer dans l'adolescence.

La musique ne joua d'abord pas un rôle majeur dans la formation de Georges, même s'il eut pour professeurs de piano Jan Ladislav Dussek et Johann Baptist Cramer. C'est une fois arrivé en France, en 1801, qu'il découvrit à Paris l'*Ouverture* de l'opéra en un acte *Stratonice* de Étienne-Nicolas Méhul. Cette révélation musicale le poussa à entreprendre des études de violoncelle, après quoi il fut en mesure de jouer Mozart, Haydn et Beethoven en compagnie d'autres amateurs. Onslow commença aussi à composer, se concentrant d'abord sur le violoncelle avec des pièces dédiées à sa cousine Charlotte. Le résultat fut un recueil de trois quintettes pour cordes achevés en 1806 et publiés un an plus tard par Camille Pleyel avec le numéro d'*Op. 1*. Ne voulant pas en rester là, le jeune homme entama des études de composition à Paris avec Anton Reicha et s'intéressa d'encore plus près à la musique de chambre.

En 1830, la réputation d'Onslow s'était étoffée, et Pleyel avait décrété qu'il était « notre Beethoven français, » ce qui devait être un peu lourd à assumer. Apparemment les deux compositeurs ne se rencontrèrent jamais, mais selon certaines sources, Beethoven et Schubert admiraient la musique de leur cadet. D'ailleurs, sa notoriété outre-Rhin allait croissant : Schumann possédait plusieurs de ses partitions autographes et le citait aux côtés de Mendelssohn, voyant en eux « les deux seuls compositeurs approchant la grandeur de Beethoven dans le domaine du quatuor à cordes ». Entre-temps, en France, Berlioz était tout aussi dithyrambique, le considérant comme « l'un des plus grands harmonistes actuels ».

Onslow écrivit 36 quatuors à cordes, mais il composa également une profusion de quintettes à cordes, avec à son actif 34 ouvrages publiés. Il s'appuyait en la matière sur la forme menée à la perfection par Mozart, dont les six quintettes ajoutent un alto à l'effectif du quatuor de cordes traditionnel, ainsi que par Boccherini, dont les multiples quintettes font appel à deux violoncelles. Onslow commença par suivre cette voie, mais alors qu'il se trouvait à Londres, un violoncelliste venant à manquer, il lui fallut trouver un remplaçant pour l'un de ses concerts, et c'est le contrebassiste virtuose Domenico Dragonetti qui répondit présent. Cette substitution fut si concluante qu'Onslow écrivit quatre quintettes pour le nouvel effectif et noua un partenariat fructueux avec Dragonetti, laissant la porte ouverte à l'utilisation de la contrebasse à la place d'un second violoncelle.

Le *Quintette à cordes n° 14 en fa majeur, Op. 37* fut achevé en 1829 et publié par Pleyel l'année suivante. Selon un manuscrit autographe, il conviendrait de jouer les vingt premiers quintettes d'Onslow avec « deux violoncelles, ou un violoncelle et une contrebasse ». Sur le présent enregistrement, le contrebassiste Matthew Baker a remanié la partie de second violoncelle, transposant certaines octaves pour l'adapter à la tessiture plus grave de son instrument.

Le quintette débute par un *Allegro moderato* plein de bonhomie dont le motif répété distinctif est complété par une seconde idée jouée legato, avec les cinq instruments en étroite collaboration. Onslow mène un développement richement orchestré puis allège la trame pour une interprétation plus intimiste du second thème. Un joyeux *Menuetto* émaillé de charmantes syncopes s'ensuit avant que le trio ne module vers un ré mineur méditatif.

Le mouvement lent est un chaleureux *Andante cantabile* en si bémol majeur où les violons sont souvent doublés, avec une émouvante section centrale. Pour le *Finale*, Onslow écrit un nouveau thème caractéristique avec des motifs de notes répétées.

Le *Quintette à cordes n° 24 en ré majeur, Op. 59* fut composé vers 1837 alors qu'Onslow venait d'atteindre la cinquantaine. On l'entend ici dans

sa version originale pour quatuor à cordes et contrebasse, et il est dédié à deux frères hollandais, le violoniste-compositeur Joseph Franco-Mendès et son frère violoncelliste-compositeur Jacques, qui s'étaient produits à Paris l'année précédente.

On peut raisonnablement penser que les frères étaient des admirateurs de Beethoven, car le quintette dénote son influence dès l'introduction de l'ample premier mouvement, où le violon peut s'exprimer en toute liberté. Un thème principal résolu est réparti entre les instrumentistes, puis un thème en la majeur tendre et chantant vient apporter son contraste, mené par le violon mais entraîné au fil de modulations fluides. Au sein d'un développement intensif, Onslow revisite un motif qui reparaît régulièrement, lancé depuis les profondeurs de la contrebasse mais repris par ses quatre compagnons.

Le deuxième mouvement, une *Fantasia*, se démarque du cadre classique dans un mouvement libre au caractère assez théâtral. Des trémolos orageux accompagnent un thème de violon *dolce* avant qu'Onslow ne lâche la bride à son imagination harmonique, la musique évoluant avec aisance à travers les tonalités de ré mineur et de fa majeur. L'ambiance se fait plus détendue, mais bien vite l'orage revient, dressant le décor pour le généreux lyrisme du limpide *Allegretto*, un élégant mouvement de danse ternaire qui démarre sans interruption. La température se refroidit nettement pour les contours dénudés du trio, qui commence par un inquiétant motif ascendant de la contrebasse qui contamine insidieusement le reste du quintette. Cette courte apparition n'est pas totalement effacée par le retour de la danse, puisqu'elle vient brièvement assombrir les mesures conclusives. Néanmoins, le *Finale* dissipe ces nuages : caractérisé par une lumineuse mélodie du premier violon, il est suivi d'un tendre second thème rappelant un chorale. Onslow tient son quintette en haleine dans le *Finale*, les cinq instruments se rassemblant pour une section finale foisonnante et exaltante.

Ben Hogwood

Traduction française de David Ylla-Somers

Photo: Kenny Lee

Georges Onslow's reputation as the 'French Beethoven' was earned in the field of chamber music. His 34 string quintets build on a form perfected by Mozart, and are enhanced through Onslow's suggested use of a double bass instead of a second cello, as heard in this recording. The *String Quintet No. 14 in F major* has an attractively genial quality, with distinctive themes contrasting with warmly emotive lyricism; *String Quintet No. 24 in D major* shows the influence of Beethoven in its theatrically dramatic moods.

**Georges
ONSLow**
(1784–1853)

String Quintets • 5

**String Quintet No. 14 in F major,
Op. 37 (1828–29) (version for
string quartet and double bass,
ed. Matthew Baker [b. 1979]) 29:48**

- 1 I. Allegro moderato 10:40**
- 2 II. Menuetto: Allegretto 4:52**
- 3 III. Andante cantabile 7:22**
- 4 IV. Finale: Allegretto 6:51**

**String Quintet No. 24 in D major,
Op. 59 (c. 1837) (version for string
quartet and double bass) 33:27**

- 5 I. Allegro molto moderato 12:04**
- 6 II. Fantasia: Adagio patetico – 6:05**
- 7 III. Allegretto grazioso con moto 6:26**
- 8 IV. Finale: Allegro vivace assai 8:49**

WORLD PREMIERE RECORDINGS

Ensemble Telos

Patrick Yim, Violin I 1–4, Violin II 5–8

Natalie Lin Douglas, Violin I 5–8, Violin II 1–4

Eric Wong, Viola • Jamie Clark, Cello • Matthew Baker, Double Bass

Recorded: 16–18 December 2024 at the LaBar Recital Hall, O'Neill Hall of Music, University of Notre Dame, Indiana, USA • Producer: Kenny Lee • Production assistant: Theodore Baker
Engineer and editor: Bill Maylone • Booklet notes: Ben Hogwood • Publisher: from manuscript / Brandus International Society of Bassists • Kindly sponsored by the Institute for the Scholarship in the Liberal Arts, College of Arts and Letters, the Nanovic Institute for European Studies and the Department of Music at the University of Notre Dame • Cover photo © Alex Baker