

CHANDOS

KORNGOLD

THE STRING QUARTETS

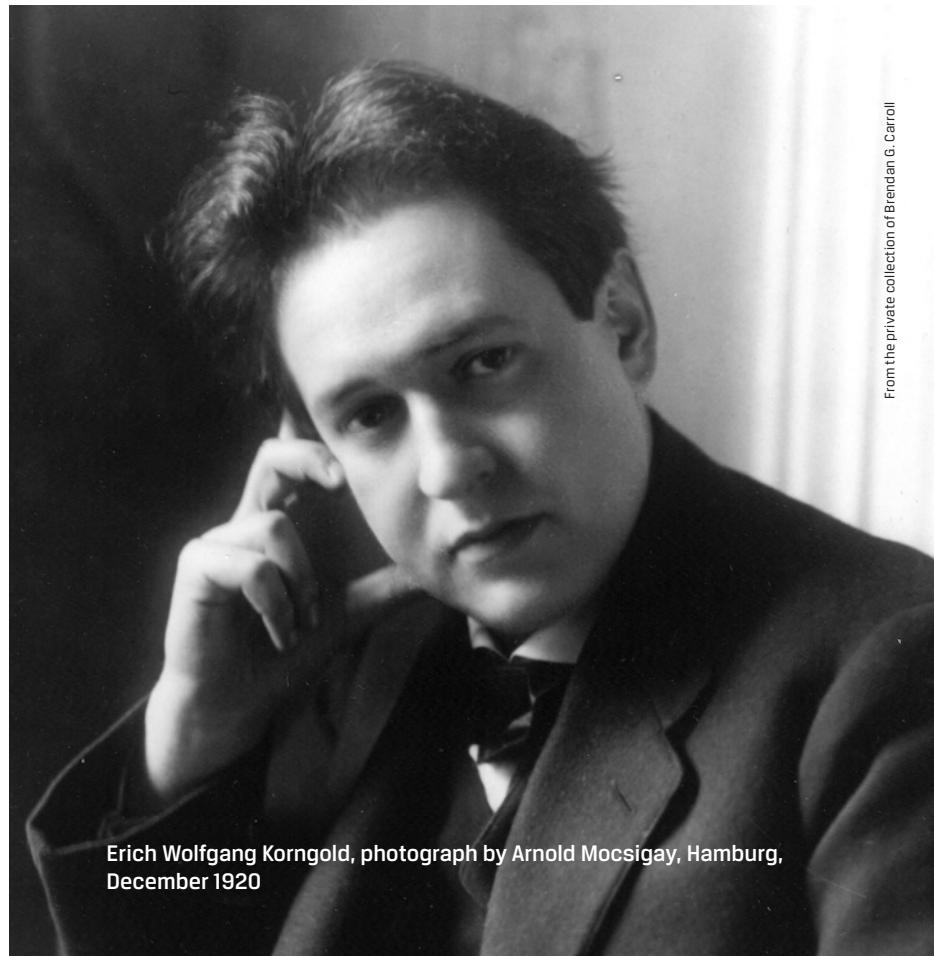

DORIC STRING QUARTET

George Gagnier

From the private collection of Brendan G. Carroll

Erich Wolfgang Korngold, photograph by Arnold Mocsigay, Hamburg,
December 1920

Erich Wolfgang Korngold (1897–1957)

The String Quartets

String Quartet No. 1, Op. 16 (1920–23)

in A major • in A-Dur • en la majeur

Dem Rosé-Quartett gewidmet

[1]	I Allegro molto	7:51
[2]	II Adagio, quasi Fantasia. Langsam, mit großem Ausdruck	8:39
[3]	III Intermezzo. Ziemlich lebhaft, mit Grazie	5:01
[4]	IV Finale. Allegretto amabile e comodo	10:39

String Quartet No. 2, Op. 26 (1933)

in E flat major • in Es-Dur • en mi bémol majeur

[5]	I Allegro	5:38
[6]	II Intermezzo. Allegretto con moto – Molto più mosso – Tempo I	3:37
[7]	III Larghetto. Lento – Con molto sentimento	7:14
[8]	IV Waltz (Finale). Tempo di Valse – Meno mosso – Poco più mosso – Poco meno mosso – [Poco più mosso] – Meno mosso – Poco più mosso – Grandioso – Più mosso	5:23

String Quartet No. 3, Op. 34 (1944–45) 25:24

in D major • in D-Dur • en ré majeur

Dedicated to Bruno Walter in admiration and friendship

[9]	I Allegro moderato – Tranquillo – Subito agitato –
Tempo I – Poco meno	6:33
[10]	II Scherzo. Allegro molto –
Trio. L'istesso tempo – Meno mosso – Più mosso –
Scherzo D.C. al Fine	3:51
[11]	III Sostenuto. Like a Folk Tune – Poco più mosso –
Appassionato – Molto meno, dolce – Tempo I	9:29
[12]	IV Finale. Allegro – Allegro con fuoco – Più mosso	5:21
- TT 79:57**

Doric String Quartet

Alex Redington violin

Jonathan Stone violin

Simon Tandree viola

John Myerscough cello

Korngold: The String Quartets

While the symphony and even opera (as a musical form) might be considered to have suffered a decline, the string quartet somehow endured the many changes in style and language during the twentieth century. In particular, the long line of late romantic Austrian composers, all of whom were contemporaries of both Mahler and Schoenberg, produced significant examples. These include Alexander Zemlinsky, Karl Weigl, Joseph Marx, Julius Bittner, and Franz Schmidt. The youngest of this group was the celebrated *Wunderkind* Erich Wolfgang Korngold (1897–1957) who produced three highly individual quartets between the years 1920 and 1945.

Korngold was a miraculously gifted prodigy much admired by Mahler, Strauss, and Puccini, who grew up in the incredibly rich milieu of the final years of Imperial Vienna, before developing as a major operatic and symphonic composer. He was Jewish, and the rise of Nazism resulted in his exile to Los Angeles where he became a pioneer of film scoring, winning two Academy Awards (*Anthony Adverse*, 1936; *The Adventures of Robin Hood*, 1938). A post-war return to Europe proved

unsuccessful and at the time of his death, in Hollywood, he believed himself forgotten.

String Quartet No. 1

By the time he began to write String Quartet No. 1 in A major, Op. 16, Korngold was a seasoned composer of twenty-three, yet a recent discovery shows that he had planned to write a string quartet much earlier. Among the papers of the late Dr Marcel Prawy (a friend of the composer's) was found a manuscript of an early version of Korngold's String Sextet, Op. 10 (completed in 1916), set for quartet. This unique manuscript, dating from 1913–14, has never been published and the quartet version has never been performed. For whatever reason, that early quartet was abandoned. Reconceived as a sextet, the work met with tremendous success at its first performance in 1917, given by the augmented Rosé Quartet. Its leader, Arnold Rosé, also the leader of the Vienna Philharmonic (and Mahler's brother-in-law), may have suggested to Korngold that he should next write a string quartet.

However, Quartet No. 1 was not a commission. When writing for chamber

ensemble, Korngold was always prompted by a need for musical relief. After composing a major score, he liked to retreat into smaller-scale works, almost as if to cleanse himself. But at the same time, he imposed no restriction on style or idea. Rather, he wished to expand the medium in such a way that nothing should have to be excluded.

Just prior to beginning String Quartet No. 1, Korngold had completed what many consider to be his *magnum opus*, the opera *Die tote Stadt*. A sketch of the opening pages of the quartet is dated Christmas 1920 and Korngold presented it to his father (the much-feared music critic Dr Julius Korngold) as a gift. Nevertheless, the quartet was not actually finished until the spring of 1923. It is dedicated to the Rosé Quartet who gave the first performance on 8 January 1924 in Vienna before taking it on tour, even bringing it to London in 1925. In that year the work also proved a sensational success for the Kolisch Quartet at the International Society for Contemporary Music festival in Venice.

An exceptional work, it is extremely demanding to play. The first movement, *Allegro molto*, begins, typically, with a busy and highly chromatic figure that immediately grips the attention before giving way to a supremely lyrical second subject of great beauty. Everything that follows is based on

the conflict between these two ideas, and jagged dissonances and chromatic cluster chords frequently disrupt the harmonic canvas. The movement ends as busily as it began.

The *Adagio*, marked *quasi Fantasia*, continues in highly chromatic vein (its opening bars might even suggest early Schoenberg) but the diffuse chromaticism quickly resolves into the ardent, almost operatic main idea, effectively a long-breathed song supported by some of Korngold's most ravishing harmony and coloured by an arching rising seventh. A secondary idea, a sinuous, unsettling chromatic motif with a dissonant twist, constantly disturbs the elegiac mood. In the final bars, it returns one last time with eerie effectiveness.

By contrast, the sunny Intermezzo is a delightful piece showcasing almost every virtuosic string technique – elaborately overlaid with delicate filigree work in the inner parts – while the loveable main theme is based on a phrase to which Korngold would return in a number of his later works, especially the Third Piano Sonata, Op. 25.

The lyrical Finale starts with a song-like theme that refers to a quotation from Shakespeare's *As You Like It*, inscribed at the beginning of the movement (in German):

When birds do sing, hey ding a ding, ding:
Sweet lovers love the spring.

'Wenn Vögel singen tirlirelilei:
Süß' Liebe liebt den Mai.'
(Shakespeare: *Wie es euch gefällt*)

This melody, built on rising fourths, is actually a variation on Korngold's musical motto – the 'Motiv des fröhlichen Herzens' (Motif of the cheerful heart) – which achieved its greatest prominence in the Sinfonietta, Op. 5 (1912) and which Korngold liked to include in all his major works. He later incorporated this exact opening phrase in his fifth opera, *Die Kathrin* (1932–37).

This Finale sings eloquently and has a delicious second subject, a jaunty and irrepressible march. Korngold constantly builds the tonal resources of the four instruments by extensive employment of double and even triple stopping, before ending on an extended trill in all the instruments and the flourish of a rapid ascending scale.

String Quartet No. 2

Ten years were to pass before the Second String Quartet in E flat major, Op. 26 appeared – a decade of considerable change, triumph, and failure for the composer. During this period (1926–33) Korngold also began almost a second career, working in operetta.

Korngold composed his Second Quartet mostly at his country home, Schloß Höselberg, at Gründen, in the summer of 1933, just before his first visit to Hollywood, and it is a fund of melody. The adventurous harmony that so marked the first quartet is barely evident among the tranquil, almost autumnal colours of the second. One can clearly feel the profound influence of the spectacular Austrian countryside and it is one of the most intensely 'Viennese' works Korngold ever wrote.

The opening movement is a classically structured *Allegro* with two contrasting ideas, the slow, syncopated second subject providing an effective foil for the slightly *agitato* character of the first. The Intermezzo which follows is one of the finest examples of humour in music that I know, a jolly, bubbling piece which brings an instant smile: perfectly *gemütlich*, full of wit and charm – just like its composer, in fact.

The slow movement, an expansive *Larghetto*, opens with a series of diffuse, mysterious chords played in harmonics, before a singular plaintive theme is heard, tinged with nostalgic sadness. The movement is drenched in some extraordinarily rich harmony and throughout, the emphasis is on sonority as the long-breathed phrases unfold in a seemingly endless pattern.

In the Finale, Korngold sweeps aside the melancholy mood with a hymn to the waltz, that most Viennese of dance forms. From his childhood, Korngold was devoted to the music of the Strauss family and he adapted a number of operettas by Johann Strauss the younger, so the waltz was in his blood. Unlike Ravel, who believed it was a decadent symbol of a dying civilisation, Korngold revelled in its heady rhythm and here treats his waltz theme to a dazzling series of variations, with rapidly changing tempi, building from one climax to another and ending with a breathless flourish.

The Rosé Quartet once again gave the first performance, on 16 March 1934 in Vienna, and the quartet was the first work by Korngold to be published in America rather than Germany, a consequence of the accession of Hitler in 1933.

String Quartet No. 3

Another ten years passed before Korngold again began writing a string quartet. By 1944, he was living in Hollywood in enforced exile, following the Nazi annexation of Austria. From 1938 on, he had devoted himself almost exclusively to composing film music, much to the regret of his father who believed his son was wasting his talent.

As the war was coming to an end and the health of his father was declining (Julius

Korngold died in 1945), Korngold secretly returned to absolute composition. At Christmas 1944, he presented his wife, Luzi, with the sketches of what would become his last string quartet. String Quartet No. 3 in D major, Op. 34 is written in a leaner, more linear style than the second and its more translucent chromaticism shows how Korngold refined his musical thinking as he entered his late period – a period which produced some of his finest works, including the much-performed Violin Concerto, now a repertoire piece.

The third quartet was also the first work in which Korngold incorporated material from his film scores. He believed that the fine music he composed for the movies was destined for oblivion once the films were returned to the vaults (he could never have foreseen how popular they would become on television, DVD, and even on the internet) and his unique studio contract allowed him to use thematic material from his film scores in any future work he might compose.

The opening movement of the last quartet, *Allegro moderato*, does not draw on them, but is in classically structured sonata form, with a sinuous, descending chromatic subject contrasting with a heart-rending second theme of nostalgic regret. The interval of the major seventh has great prominence and

in fact is a recurring feature of the quartet, unifying the four movements.

A repeated seventh provides the focus of the lilting accompanying figure in the Scherzo – a devilish creation, its shrill main theme dancing on needlepoints with a dissonant rigour that might have pleased Bartók. The warmly romantic Trio could not offer greater contrast; the music is borrowed from the haunting score to the mystical film *Between Two Worlds*, which Korngold had just completed, and which, among all the music he wrote for films, was his personal favourite. After this luscious Trio, the reprise of the strident Scherzo is all the more shocking when it comes.

The profound slow movement, *Sostenuto*, bears the additional marking *Like a Folk Tune* and uses the wistful love theme from the score to the 1941 film *The Sea Wolf*, based on Jack London's celebrated novel; it is a simple, spare idea of rising fourths. On the original film soundtrack the theme was actually played on harmonica and it is remarkable how well it suits the four string instruments. A turbulent central section disturbs the tranquil mood, its persistent sevenths acting like repeated questions, but the exquisite conclusion soon restores peace: an ecstatic outpouring before the return of those bare fourths.

The boisterous Finale has an almost Stravinskian virility. It begins with a highly chromatic phrase that is actually based on the second subject, and leads to the main idea, heard in decisive unison. The jolly second subject is borrowed from the score to *Devotion* (a 1943 film about the Brontë sisters), as is the central episode of upward leaping fourths – a sly manifestation of the 'Motif of the cheerful heart'. Good humour abounds, the constant embellishment and relentless *tempo* only briefly relaxed to allow the ghostly appearance of themes from previous movements to flit across the musical canvas before the scintillating conclusion.

Korngold completed his last quartet in the summer of 1945 and dedicated it to his old friend, the conductor Bruno Walter, also by then living in Hollywood. The Roth Quartet gave the first performance of it in Los Angeles the following year, although the precise date is, as yet, unknown. Its European premiere took place in Vienna in 1951.

The Third String Quartet proved to be the composer's final chamber work. Korngold devoted his remaining years to large-scale orchestral works, including the Symphonic Serenade for Strings and the Symphony in F sharp. His premature death, from a cerebral haemorrhage, occurred at the age of sixty, on

29 November 1957. Happily, his fine quartets are now beginning to secure a long-overdue place in the repertoire.

© 2010 Brendan G. Carroll

Described by the magazine *Gramophone* as 'one of the finest young string quartets', whose members are 'musicians with fascinating things to say', the **Doric String Quartet** has received rave responses from audiences and critics across the globe. It was selected for representation by Young Concert Artists Trust in 2006, and in 2008 won First Prize in the Osaka International Chamber Music Competition in Japan, Second Prize at the Premio Paolo Borciani International String Quartet Competition in Italy, and the Ensemble Prize at the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern in Germany. Now in its thirteenth season, it has recently given a highly praised Haydn

evening at the Wigmore Hall, broadcast by BBC Radio 3 and later released to critical acclaim on the Wigmore Live label; presented debut recitals in Brussels, Frankfurt, Milan, and Paris; and appeared at the Schwetzinger, Florestan, Isle of Man, and East Neuk festivals. Further afield, the Quartet toured throughout Japan and returned to Israel and South East Asia. Its busy schedule of concerts in the UK includes residencies at Kettle's Yard in Cambridge and the Wiltshire Music Centre in Bradford-on-Avon. It has collaborated with Ian Bostridge, Philip Langridge, Mark Padmore, Chen Halevi, Piers Lane, Melvyn Tan, the Leopold String Trio, and the Florestan Trio. In the near future the Doric String Quartet will give recitals in Berlin, Budapest, Hamburg, New York, and Washington DC, make return visits to Israel and Italy, and undertake tours in Australia, New Zealand, Scandinavia, and the USA. www.doricstringquartet.com

Korngold: Die Streichquartette

Während die Sinfonie und selbst die Oper als Genre im Laufe des zwanzigsten Jahrhunderts wohl an Wichtigkeit eingebüßt haben mögen, hat das Streichquartett dagegen die vielen stilistischen und die musikalische Sprache betreffenden Veränderungen dieser Zeit überdauert. Besonders die lange Reihe spätromantischer österreichischer Komponisten, allesamt Zeitgenossen sowohl Mahlers als auch Schönbergs, brachten auf diesem Gebiet bedeutende Werke hervor. Zu ihnen gehören Alexander Zemlinsky, Karl Weigl, Joseph Marx, Julius Bittner und Franz Schmidt. Das jüngste Mitglied dieser Gruppe war der als Wunderkind gefeierte Erich Wolfgang Korngold (1897–1957), der zwischen 1920 und 1945 drei ausgesprochen individuelle Quartette komponierte.

Korngold war ein außerordentlich begabtes junges Talent, genoss die Bewunderung Mahlers, Strauss' und Puccinis und wuchs in dem unglaublich anregenden sozialen Umfeld der letzten Jahre des kaiserlichen Wiens auf, wo er sich dann zu einem wichtigen Komponisten von Opern und sinfonischen Werken entwickelte.

Korngold war Jude, und so trieb ihn der Aufstieg des Nationalsozialismus ins Exil nach Los Angeles, wo er zum Wegbereiter auf dem Gebiet der Filmmusik wurde und zwei Academy Awards gewann (für *Anthony Adverse*, 1936 und *The Adventures of Robin Hood*, 1938). Der Versuch einer Rückkehr nach Europa nach dem Krieg scheiterte, und als er in Hollywood starb, glaubte Korngold sich vergessen.

Streichquartett Nr. 1

Als er mit der Komposition seines Streichquartetts Nr. 1 in A-Dur op. 16 begann, war Korngold bereits ein erfahrener Komponist von dreißig Jahren, doch eine Entdeckung aus jüngster Zeit zeigt, dass er schon viel früher geplant hatte, ein Streichquartett zu schreiben. Im Nachlass von Dr. Marcel Prawy, einem Freund des Komponisten, wurde das Manuskript einer frühen Version von Korngolds Streichsextett op. 10 (fertiggestellt 1916) in einer Fassung für Quartett gefunden. Dieses einzigartige Manuskript aus den Jahren 1913/14 wurde nie veröffentlicht, und die Quartettversion kam auch noch nie zur Aufführung. Aus

irgendeinem Grund verwarf der Komponist die Idee dieses frühen Quartetts. In der Neufassung als Sextett war das Werk bei seiner Uraufführung im Jahre 1917 durch das erweiterte Rosé Quartett ein ungeheuerer Erfolg. Möglicherweise war es der Primarius des Quartetts, Arnold Rosé, der außerdem Konzertmeister der Wiener Philharmoniker und Mahlers Schwager war, der Korngold vorschlug, als nächstes ein Streichquartett zu komponieren.

Das Quartett Nr. 1 war jedoch kein Auftragswerk. Wenn er Kammermusik schrieb, wurde Korngold immer von einem Bedürfnis nach musikalischer Abwechslung geleitet. Nach der Komposition eines groß angelegten Projekts zog er sich gern in kleinformatigere Werke zurück, fast als ob dies für ihn eine Art Reinigung bedeutete. Gleichzeitig legte er sich aber, was den Stil und die Idee anbelangte, keinerlei Einschränkungen auf. Vielmehr wollte er das Medium derart erweitern, dass nichts ausgeklammert werden müsste.

Kurz bevor er mit der Arbeit an seinem Streichquartett Nr. 1 begann, hatte Korngold die allgemein als sein *magnum opus* angesehene Oper *Die tote Stadt* vollendet. Ein Entwurf der ersten Seiten des Quartetts, den Korngold seinem Vater, dem gefürchteten Musikkritiker Dr. Julius Korngold, schenkte,

ist mit Weihnachten 1920 datiert. Dennoch wurde das Werk erst im Frühling 1923 fertiggestellt. Es ist dem Rosé Quartett gewidmet, welches es am 8. Januar 1924 in Wien uraufführte, um es dann mit auf Tournee zu nehmen und 1925 sogar auch nach London zu bringen. Im selben Jahr wurde das Werk außerdem mit sensationellem Erfolg vom Kolisch Quartett bei den Weltmusiktagen der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik in Venedig aufgeführt.

Dieses außergewöhnliche Stück stellt extrem hohe Ansprüche an die Ausführenden. Der erste Satz, *Allegro molto*, beginnt, typisch für Korngold, mit einer emsigen und äußerst chromatischen Figur, die sofort die Aufmerksamkeit auf sich zieht, bevor sie einem in höchstem Maße lyrischen, ausgesprochen schönen zweiten Thema weicht. Alles Folgende basiert auf dem Konflikt zwischen diesen beiden Ideen, und kantige Dissonanzen und chromatische Cluster-Akkorde stören häufig das harmonische Bild. Der Satz endet ebenso geschäftig, wie er begonnen hat.

Das *Adagio, quasi Fantasia* folgt in hoch chromatischer Manier (die ersten Takte könnten sogar an den frühen Schönberg erinnern), doch die diffuse Chromatik löst sich bald in das leidenschaftliche, fast opernhafte Hauptthema auf, welches im

Gründe ein mit langem Atem angelegtes Lied ist, unterstützt von Korngolds hinreißendster Harmonik und von einer sich aufwölbenden steigenden Septime koloriert. Eine aus einem geschmeidigen, beunruhigenden chromatischen Motiv mit einer dissonanten Wendung bestehende untergeordnete Idee stört fortwährend die elegische Stimmung. In den letzten Takten kehrt sie ein letztes Mal mit gespenstischer Wirkung wieder.

Bei dem sonnigen Intermezzo handelt es sich dagegen um eine reizende Komposition, die, in den inneren Stimmen von delikater Filigranarbeit kunstvoll überblendet, fast jede Art von virtuoser Streichertechnik zur Schau stellt, während das liebenswerte Hauptthema auf einer Phrase basiert, zu der Korngold in mehreren seiner späteren Werke, besonders der Dritten Klaviersonate op. 25, zurückkehren sollte.

Das lyrische Finale beginnt mit einem liedhaften Thema, das sich auf ein dem Anfang des Satzes vorangestelltes Zitat aus William Shakespeares *Wie es euch gefällt* bezieht:

Wenn Vögel singen tirelirelilei:
SÜß' Liebe liebt den Mai.

Diese Melodie, die auf steigenden Quarten aufbaut, ist eigentlich eine Variation von Korngolds musikalischem Motto, dem "Motiv des fröhlichen Herzens", das in der Sinfonietta op. 5 (1912) am deutlichsten im Vordergrund

steht und welches Korngold gerne in all seine wichtigsten Werke einbezog. Später nahm er genau diese Anfangsphrase in seine fünfte Oper, *Die Kathrin* (1932–1937), auf.

Das Finale singt beredt und besitzt ein köstliches zweites Thema, nämlich einen schwungvollen und unbezähmbaren Marsch. Korngold baut die Klangressourcen der vier Instrumente immer weiter aus, indem er Doppel- und sogar Dreifachgriffe einsetzt, bevor er den Satz mit einem verlängerten Triller in allen Instrumenten sowie dem Schnörkel einer schnellen, aufsteigenden Tonleiter beendet.

Streichquartett Nr. 2

Zehn Jahre sollten vergehen, bevor das Zweite Streichquartett in Es-Dur op. 26 entstand – ein Jahrzehnt, das für den Komponisten große Veränderungen, Triumphe und Misserfolge mit sich brachte. Während dieses Zeitraums (1926–1933) begann Korngold außerdem geradezu eine zweite Karriere als Operettenkomponist.

Korngold komponierte das Zweite Streichquartett zum größten Teil im Sommer 1933 in seinem Ferienwohnsitz Schloss Höselberg bei Gmunden, kurz bevor er das erste Mal nach Hollywood reiste. Das Stück ist ein wahrer Fundus der Melodien. Die kühne Harmonik, die das erste Quartett auszeichnete,

ist in den ruhigen, fast herbstlichen Farben des zweiten kaum merkbar. Der tiefgreifende Einfluss der großartigen österreichischen Landschaft ist deutlich spürbar, und das Quartett ist eines der "wienerischsten" Werke, die Korngold je schuf.

Der erste Satz ist ein klassisch strukturiertes *Allegro* mit zwei kontrastierenden Ideen, wobei das langsame, synkopierte zweite Thema ein wirkungsvolles Gegenstück zu dem von leichtem *agitato* geprägten Charakter des ersten darstellt. Bei dem sich anschließenden Intermezzo handelt es sich um eines der besten dem Verfasser bekannten Beispiele für Humor in der Musik, ein vergnügliches, übersprudelndes Stück, das einen sofort zum Lächeln bringt: ganz und gar gemütlich, voller Witz und Charme – eigentlich genau wie sein Schöpfer.

Der langsame Satz, ein ausladendes *Larghetto*, beginnt mit einer Reihe diffuser, mysteriöser Flageolett-Akkorde, bevor ein sonderbares klagendes Thema, gefärbt von nostalgischer Traurigkeit, erklingt. Der Satz ist von außergewöhnlich üppiger Harmonik durchdrungen, und wenn sich die mit langem Atem angelegten Phrasen in einem scheinbar endlosen Muster entfalten, liegt der Schwerpunkt stets in der Klangfülle.

Im Finale fegt Korngold die melancholische Stimmung mit einer Hymne auf den Walzer,

diese wienerischste aller Tanzformen, beiseite. Seit seiner Kindheit war Korngold der Musik der Strauss-Familie zugetan, und er bearbeitete einige Operetten von Johann Strauss (Sohn), so dass ihm der Walzer sozusagen im Blut lag. Anders als Ravel, für den der Walzer das dekadente Symbol einer sterbenden Zivilisation war, genoss Korngold dessen berauschen Rhythmus und stattet sein Walzerthema hier mit einer schillernden Reihe von Variationen voll rasch wechselnder Tempi aus, welche sich von einem Höhepunkt zum nächsten aufbauen und in atemlosem Schwung enden.

Auch dieses Quartett wurde am 16. März 1934 in Wien vom Rosé Quartett uraufgeführt und war Korngolds erstes Werk, das aufgrund der Machtergreifung Hitlers im Jahre 1933 nicht in Deutschland, sondern in den USA veröffentlicht wurde.

Streichquartett Nr. 3

Wieder vergingen zehn Jahre, bevor Korngold erneut mit der Komposition eines Streichquartetts begann. 1944 lebte er nach dem "Anschluss" Österreichs an Nazi-Deutschland im erzwungenen Exil in Hollywood. Seit 1938 hatte er fast ausschließlich Filmmusik geschrieben, sehr zum Bedauern seines Vaters, der glaubte, sein Sohn verschwende sein Talent.

Während sich der Krieg seinem Ende zuneigte und der Gesundheitszustand seines Vaters sich immer weiter verschlechterte (Julius Korngold starb 1945), wandte sich Korngold heimlich wieder der Komposition absoluter Musik zu. Weihnachten 1944 schenkte er seiner Frau Luzi jene Entwürfe, aus denen sein letztes Streichquartett werden sollte. Das Streichquartett Nr. 3 in D-Dur op. 34 ist stilistisch schlanker und linearer angelegt als das zweite, und an seiner durchsichtigeren Chromatik lässt sich ablesen, wie Korngold mit Beginn seiner späten Schaffensperiode sein musikalisches Denken verfeinerte – einer Periode, aus der einige seiner hervorragendsten Werke stammen, so auch das oft gespielte Violinkonzert, das inzwischen zum Standardrepertoire gehört.

Das dritte Quartett war auch das erste Werk Korngolds, in dem er Material aus seinen Filmmusiken verarbeitete. Er glaubte, dass die hochkarätige Musik, die er für das Kino geschrieben hatte, in Vergessenheit geraten würde, sobald die Filme abgespielt waren (die Popularität, die sie einmal durch Fernsehen, DVD und sogar das Internet erlangen sollten, hätte er niemals vorausahnen können), und der einzigartige Vertrag mit seinem Filmstudio erlaubte es ihm, thematisches Material aus seinen Filmmusiken in zukünftigen Werken, die er noch komponieren sollte, zu verwenden.

Der Anfangssatz des letzten Quartetts, *Allegro moderato*, greift nicht auf derartiges Material zurück, sondern bedient sich der klassischen Struktur der Sonatenhauptsatzform und eines geschmeidigen, abwärts führenden chromatischen Themas, das im Kontrast zu einem herzzerreißenden zweiten Thema voll nostalgischem Bedauern steht. Das Intervall der großen Septime hat große Bedeutung und stellt ein wiederkehrendes Motiv des Quartetts dar, welches die vier Sätze miteinander verbindet.

Eine wiederholte Septime steht auch bei der beschwingten Begleitfigur des Scherzos im Augenmerk – einer tückischen Kreation, deren schrilles Hauptthema mit einer dissonanten Strenge, die Bartók wahrscheinlich gefallen hätte, wie auf Nadelspitzen tanzt. Ein größerer Gegensatz als das warm-romantische Trio ist kaum möglich; das musikalische Material entstammt der eindringlichen Musik zu dem mystischen Film *Between Two Worlds*, die Korngold gerade fertiggestellt hatte und die unter allen von ihm geschriebenen Filmmusiken seine persönliche Lieblingskomposition darstellte. Nach diesem sinnlichen Trio ist dann die Reprise des kreischenden Scherzos ein umso größerer Schock.

Der tiefsinngige langsame Satz, *Sostenuto*, trägt die zusätzliche Vortragsbezeichnung

Like a Folk Tune (Wie ein Volkslied) und verwendet das wehmütige Liebesthema aus dem 1941 entstandenen Film *The Sea Wolf*, nach dem berühmten Roman von Jack London – eine einfache, sparsame Idee aus steigenden Quarten. Im Original wird das Thema auf der Mundharmonika gespielt, und es ist bemerkenswert, wie gut es zu den vier Streichinstrumenten passt. Ein turbulenter Mittelteil, dessen beharrliche Septimen wie wiederholte Fragen wirken, stört die ruhige Stimmung, doch der exquisite Schluss stellt den Frieden bald wieder her: ein ekstatischer Erguss vor der Wiederkehr der kargen Quarten.

Das ungestüme Finale erinnert in seiner Virilität fast an Strawinsky. Es beginnt mit einer äußerst chromatischen Phrase, die eigentlich auf dem zweiten Thema basiert, und leitet ins Hauptthema über, welches in entschlossenem Unisono erklingt. Das vergnügte zweite Thema ist, ebenso wie die zentrale Episode mit aufwärts springenden Quarten (eine verschmitzte Manifestation des "Motivs des fröhlichen Herzens"), der Filmpartitur zu *Devotion*, einem Film über die Brontë-Schwestern aus dem Jahr 1943, entlehnt. Ausgelassenheit ist reichlich vorhanden, und die fortwährenden Ausschmückungen und unermüdlichen Tempi entspannen sich nur kurz, um Themen der vorhergegangenen Sätze wie von Geisterhand auf der musikalischen

Leinwand erscheinen zu lassen, bevor der Satz seinen sprühenden Abschluss erreicht.

Korngold vollendete sein letztes Streichquartett im Sommer 1945 und widmete es seinem alten Freund, dem Dirigenten Bruno Walter, der inzwischen ebenfalls in Hollywood lebte. Im folgenden Jahr wurde das Werk in Los Angeles durch das Roth Quartett uraufgeführt, doch das genaue Datum ist bisher nicht bekannt. Die europäische Erstaufführung fand 1951 in Wien statt.

Das dritte Streichquartett sollte Korngolds letztes Kammermusikwerk sein. Seine letzten Jahre widmete der Komponist groß angelegten Orchesterwerken wie der Sinfonischen Serenade für Streichorchester und der Sinfonie in Fis-Dur. Korngold starb am 29. November 1957 im Alter von nur sechzig Jahren nach einer Gehirnblutung. Erfreulicherweise finden seine großartigen Quartette nun langsam einen längst überfälligen Platz im Repertoire.

© 2010 Brendan G. Carroll

Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

Das **Doric Streichquartett**, von der Zeitschrift *Gramophone* als "eines der hervorragendsten jungen Streichquartette" beschrieben, dessen Mitglieder "Musiker mit einer faszinierenden Botschaft" seien, ist weltweit sowohl vom Publikum als auch von der Kritik

enthusiastisch aufgenommen worden. Das Doric Streichquartett wurde 2006 vom Young Concert Artists Trust ausgewählt und gewann 2008 den ersten Preis beim Internationalen Kammermusikwettbewerb von Osaka (Japan), den zweiten Preis beim Internationalen Wettbewerb für Streichquartett "Premio Paolo Borciani" in Italien sowie den Ensemblepreis der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Das Quartett bestreitet inzwischen bereits seine dreizehnte Spielzeit, und ein Haydn-Abend in der Londoner Wigmore Hall fand kürzlich ein begeistertes kritisches Echo. Der Mitschnitt dieses Konzerts wurde von BBC Radio 3 übertragen und erschien später unter dem Label Wigmore Live, wiederum zu sehr positiven Kritiken. Außerdem debütierte das Ensemble in Brüssel, Frankfurt, Mailand sowie Paris und absolvierte Auftritte bei

den Festspielen von Schwetzingen, der Isle of Man und East Neuk sowie dem Florestan Festival. Das Quartett gastierte in Japan und kehrte nach Israel und Südostasien zurück. Zu seinen zahlreichen Engagements in Großbritannien gehören auch Verpflichtungen als "quartet in residence" im Kettle's Yard in Cambridge und am Wiltshire Music Centre in Bradford-on-Avon. Das Doric Streichquartett hat mit Ian Bostridge, Philip Langridge, Mark Padmore, Chen Halevi, Piers Lane, Melvyn Tan, dem Leopold Streichtrio und dem Florestan Trio zusammengearbeitet und wird demnächst Konzerte in Berlin, Budapest, Hamburg, New York und Washington DC geben, nach Israel und Italien zurückkehren und Tourneen durch Australien, Neuseeland, Skandinavien und die USA unternehmen. www.doricstringquartet.com

George Garnier

Korngold: Les Quatuors à cordes

Si l'on peut considérer que la symphonie et même l'opéra (en tant que forme musicale) peuvent avoir connu un déclin, le quatuor à cordes a, d'une certaine manière, supporté les nombreux changements de style et de langage survenus au cours du vingtième siècle. C'est en particulier la longue lignée de compositeurs autrichiens romantiques tardifs, tous contemporains à la fois de Mahler et de Schoenberg, qui en produisirent des exemples significatifs. Parmi eux figurent Alexander Zemlinsky, Karl Weigl, Joseph Marx, Julius Bittner et Franz Schmidt. Le plus jeune de ce groupe fut le célèbre *Wunderkind* d'Erich Wolfgang Korngold (1897–1957) qui composa trois quatuors très personnels entre 1920 et 1945.

Korngold était un prodige, miraculeusement doué, et très admiré de Mahler, Strauss et Puccini; il grandit dans l'environnement incroyablement riche des dernières années de la Vienne impériale avant de devenir un compositeur majeur d'opéras et d'œuvres symphoniques. Il était juif, et la montée du nazisme l'amena à s'exiler à Los Angeles où il devint un pionnier de la musique de films; il reçut deux Academy Awards (*Anthony*

Adverse, 1936; *The Adventures of Robin Hood*, 1938). Son retour en Europe après la guerre s'avéra infructueux et, à l'époque de son décès, à Hollywood, Korngold se croyait oublié.

Quatuor à cordes no 1

Lorsqu'il se mit à écrire le Quatuor à cordes no 1 en la majeur, op. 16, Korngold était un compositeur expérimenté de vingt-trois ans; mais une récente découverte montre qu'il avait projeté d'écrire un quatuor à cordes beaucoup plus tôt. Parmi les documents en possession du docteur Marcel Prawy (un ami du compositeur), décédé il y a peu, on a trouvé un manuscrit d'une première version du Sextuor à cordes, op. 10 de Korngold (achevé en 1916), mise en musique pour quatuor. Ce manuscrit unique, datant de 1913–1914, n'a jamais été publié et cette version n'a jamais été exécutée. Pour une raison quelconque, ce premier quatuor fut abandonné. Repensée en sextuor, l'œuvre rencontra un immense succès lors de sa création en 1917 par le Quatuor Rosé augmenté. Le premier violon, Arnold Rosé (beau-frère de Mahler), qui était aussi premier

violon de l'Orchestre philharmonique de Vienne, pourrait avoir suggéré à Korngold d'écrire ensuite un quatuor à cordes.

Mais le Quatuor no 1 ne résulta pas d'une commande. Lorsqu'il écrivait pour orchestre de chambre, Korngold était toujours mu par un besoin de respirer, musicalement parlant. Après avoir composé une partition de grande envergure, il aimait se réfugier dans la composition d'œuvres d'échelle plus réduite, comme pour se purifier. Mais, en même temps, il n'imposait aucune restriction au style ou aux idées. Il cherchait plutôt à donner plus d'amplitude au genre de manière à ce que rien n'eût à être exclu.

Juste avant de commencer le Quatuor à cordes no 1, Korngold avait terminé ce qui fut considéré par bon nombre de personnes comme son *magnum opus*, l'opéra *Die tote Stadt*. Une esquisse des premières pages du quatuor est datée de Noël 1920 et Korngold l'offrit à son père (le redoutable critique musical Julius Korngold). Toutefois, le quatuor ne fut pas vraiment achevé avant le printemps 1923. Il est dédié au Quatuor Rosé qui créa l'œuvre le 8 janvier 1924 à Vienne avant de l'exécuter en tournée, l'introduisant même à Londres en 1925. Et, en 1925 encore, le Quatuor Kolisch connut un sensationnel succès avec cette œuvre au Festival de la Société internationale pour la musique contemporaine à Venise.

Cette composition exceptionnelle est extrêmement difficile à jouer. Le premier mouvement, *Allegro molto*, commence, de manière typique, par un motif animé et fortement chromatique qui accapare d'emblée l'attention avant de faire place à un second sujet extraordinairement lyrique, d'une grande beauté. Tout ce qui suit est fondé sur le conflit entre ces deux idées et des dissonances râpeuses, tandis que des clusters chromatiques perturbent fréquemment le canevas harmonique. Le mouvement se termine dans l'agitation, comme il a commencé.

L'Adagio, annoté *quasi Fantasia*, se poursuit dans une veine très chromatique (les mesures introducitives pourraient même faire penser à Schoenberg), mais le chromatisme diffus se réduit rapidement en une ardente idée principale quasi opératique, en fait une mélodie aux longues respirations étayée par une harmonie figurant parmi les plus belles de Korngold et colorée par une septième ascendante arquée. Une idée secondaire, un motif chromatique sinueux, perturbant, aux accents dissonants, rompt constamment le climat élégiaque. Dans les mesures finales, elle revient une dernière fois avec une efficacité à donner le frisson.

Par contraste, l'*Intermezzo* ensoleillé est une pièce merveilleuse où se déploie

presque toute la palette des techniques de virtuosité - ouvrage en filigrane avec recherche et délicatesse dans les parties intérieures - tandis que le ravissant thème principal est fondé sur une phrase à laquelle Korngold revient dans un certain nombre de ses œuvres ultérieures, surtout la Troisième Sonate pour piano, op. 25.

Le Finale lyrique commence par un long thème aux allures de chant qui se réfère à une citation de *As You Like It* de Shakespeare, inscrite au début du mouvement (en allemand):

When birds do sing, hey ding a ding, ding:
Sweet lovers love the spring.

[Quand chantent les oiseaux tire-lire-lan:
Les tendres amants aiment le printemps.]

Cette mélodie construite sur des quarts ascendantes est en fait une variation sur le motif musical de Korngold - le "Motiv des fröhlichen Herzens" (motif du cœur joyeux) - mis en valeur avec le plus d'effet dans la Sinfonietta, op. 5 (1912), que le compositeur aimait inclure dans toutes ses œuvres majeures. Il incorpora plus tard cette phrase introductory exacte dans son cinquième opéra, *Die Kathrin* (1932-1937).

Ce Finale, dont le chant est éloquent, a un délicieux second sujet, une marche enjouée, fougueuse. Korngold développe

constamment les ressources tonales des quatre instruments en recourant très souvent aux cordes doubles et même triples, avant de terminer sur un long trille de tous les instruments et les fioritures d'une gamme au mouvement ascendant rapide.

Quatuor à cordes no 2

Dix années passèrent avant que le Deuxième Quatuor à cordes en mi bémol majeur, op. 26, ne vît le jour - une décennie de changements considérables, de triomphe et d'échec pour le compositeur. Pendant cette période (1926-1933) Korngold entama pour ainsi dire une nouvelle carrière, s'étant mis à l'opérette.

Korngold composa son Deuxième Quatuor en grande partie dans sa maison de campagne, Schloss Höselberg, à Gmunden, pendant l'été 1933, juste avant sa première visite à Hollywood, et se révèle être un trésor mélodique. Les harmonies audacieuses qui marquèrent tant le premier quatuor sont à peine perceptibles parmi les couleurs paisibles, presque automnales, du deuxième. On y ressent manifestement l'influence profonde de la spectaculaire campagne autrichienne et il s'agit d'une des œuvres les plus intensément "viennaise" que Korngold ait jamais écrite.

Le premier mouvement est un *Allegro* structuré de manière classique avec deux

idées contrastantes, le second sujet lent, syncopé, mettant en valeur avec efficacité le caractère légèrement *agitato* du premier. L'Intermezzo qui suit est l'un des plus beaux exemples d'humour en musique que je connaisse, une pièce enjouée, pétillante, qui fait sourire d'emblée: parfaitement *gemütlich*, pleine d'esprit et de charme – tout à l'image de son compositeur, en fait.

Le mouvement lent, un *Larghetto* expressif, commence par une série d'accords diffus, mystérieux, joués en harmoniques, avant l'apparition d'un thème singulièrement plaintif teinté de nostalgie. Une harmonie étonnamment riche imprègne le mouvement, et tout au long de son développement l'accent est mis sur la sonorité dans les grandes respirations des phrases qui se déploient comme à l'infini.

Dans le Finale, Korngold dissipe le climat mélancolique par un hymne à la valse, une danse éminemment viennoise. Depuis l'enfance, Korngold était très attaché à la musique de la famille Strauss et il adapta si bien un certain nombre d'opéras de Johann Strauss le jeune qu'il avait la valse dans le sang. Contrairement à Ravel qui estimait que la valse était le symbole décadent d'une civilisation moribonde, Korngold s'est délecté de son impétuosité et traite ici son thème de valse en une série de variations étonnantes,

avec des tempi changeant rapidement, passant d'un climax à un autre et s'achevant par des fioritures haletantes.

Une fois encore, c'est le Quatuor Rosé qui créa l'œuvre, le 16 mars 1934 à Vienne, et le quatuor fut la première œuvre de Korngold à être publiée en Amérique plutôt qu'en Allemagne, une conséquence de l'avènement d'Hitler en 1933.

Quatuor à cordes no 3

Dix autres années passèrent encore avant que Korngold ne se remît à écrire un quatuor à cordes. En 1944, il vivait à Hollywood en exil forcé suite à l'annexion par les nazis de l'Autriche. Depuis 1938, il s'était consacré presque exclusivement à la composition de musique de films, au grand regret de son père qui trouvait que son fils gaspillait son talent.

Comme la guerre était proche de sa fin et que la santé de son père déclinait (Julius Korngold décéda en 1945), Korngold retourna en secret à la composition absolue. À la fête de Noël de 1944, il présenta à son épouse, Lizi, les esquisses de ce qui allait devenir son dernier quatuor à cordes. Le Quatuor à cordes no 3 en ré majeur, op. 34 est écrit dans un style plus sobre, plus linéaire que le deuxième, et son chromatisme plus translucide montre comment Korngold affina sa pensée musicale en entrant dans cette

période plus tardive de sa vie – une période au cours de laquelle il produisit quelques-unes de ses plus belles compositions, notamment le Concerto pour violon souvent exécuté, devenu maintenant une pièce du répertoire.

Le troisième quatuor fut aussi la première œuvre dans laquelle Korngold incorpora du matériel provenant de ses partitions de musique de films. Il pensait que ses belles compositions pour le cinéma tomberaient dans l'oubli une fois les films archivés (il n'aurait jamais pu prévoir à quel point elles allaient devenir populaires à la télévision, sur DVD, et même sur Internet) et son unique contrat avec un studio l'autorisait à utiliser le matériel thématique de ses partitions de musique de films dans n'importe quelle œuvre ultérieure.

Le premier mouvement du dernier quatuor, *Allegro moderato*, ne s'en inspire pas, mais possède la forme sonate classique, avec un sujet chromatique sinueux, descendant, qui contraste avec un second thème nostalgique déchirant. L'intervalle de septième majeure joue un rôle important et est en fait un trait récurrent dans le quatuor, unifiant les quatre mouvements.

Une septième répétée est en point de mire du motif d'accompagnement au rythme enjoué dans le Scherzo – une création diabolique,

son thème principal strident dansant sur des pointes d'aiguilles avec une rigueur dissonante qui aurait sans doute plu à Bartók. Le Trio chaleureusement romantique ne pourrait mieux contraster; la musique est empruntée à la partition obsédante du film mystique *Between Two Worlds* que Korngold venait de terminer, et qui était, parmi tout ce qu'il composa pour le cinéma, sa partition favorite. Après ce Trio charmant, la reprise du strident Scherzo choque plus encore.

Le profond mouvement lent, *Sostenuto*, porte l'annotation supplémentaire *Like a Folk Tune* et utilise le mélancolique thème de l'amour de la partition du film *The Sea Wolf* (1941), basé sur le célèbre roman de Jack London; c'est un motif simple, dépouillé, de quartes ascendantes. Dans la bande sonore originale du film le thème est en fait joué à l'harmonica et il se prête remarquablement bien aux quatre instruments à cordes. Une section centrale agitée perturbe le climat tranquille, les septièmes qui se répètent étant comme des questions réitérées, mais l'exquise conclusion rétablit bientôt le calme: un épanchement extatique avant le retour des sobres quartes.

Le Finale tumultueux, par sa vigueur, rappelle presque Stravinsky. Il commence par une phrase très chromatique qui est en fait fondée sur le second sujet, et mène à l'idée

principale, entendue à l'unisson de manière convaincante. Le plaisant second sujet est emprunté à la partition de *Devotion* (un film de 1943 sur les sœurs Brontë), tout comme l'épisode central de quartes ascendantes – une espègle manifestation du "Motif du cœur joyeux". L'épisode est plein de bonne humeur, avec seulement une brève détente dans les fioritures constantes et les tempi implacables pour permettre aux thèmes des précédents mouvements de faire une furtive et fantomatique apparition dans le canevas musical avant la scintillante conclusion.

Korngold acheva son dernier quatuor pendant l'été 1945 et le dédia à son vieil ami le chef d'orchestre Bruno Walter, lui aussi installé à Hollywood. Le Quatuor Roth créa l'œuvre à Los Angelès l'année suivante, mais la date précise reste jusqu'à présent inconnue. La première européenne de la pièce eut lieu à Vienne en 1951.

Le Troisième Quatuor à cordes fut la dernière pièce pour orchestre de chambre du compositeur. Korngold consacra ses dernières années à des œuvres orchestrales de grande envergure, notamment la Sérénade symphonique pour cordes et la Symphonie en fa dièse. Il décéda prématurément, le 29 novembre 1957, à l'âge de soixante ans, suite à une hémorragie cérébrale. Heureusement, ses superbes quatuors

commencent à l'heure qu'il est à s'assurer, bien tardivement, une place dans le répertoire.

© 2010 Brendan G. Carroll

Traduction: Marie-Françoise de Meeùs

Décrit par le magazine *Gramophone* en ces termes: "l'un des meilleurs jeunes quatuors à cordes" dont les membres sont "des musiciens avec des choses fascinantes à dire", le **Quatuor Doric** a reçu des critiques dithyrambiques de la part du public et des commentateurs à travers le monde. Il fut sélectionné pour être représenté par le Young Concert Artists Trust en 2006, et en 2008 il obtint le premier prix au Concours international de musique de chambre d'Osaka au Japon, le deuxième prix au Concours international pour quatuors à cordes Premio Paolo Borciani en Italie et le prix des ensembles au Festspiele Mecklenburg-Vorpommern en Allemagne. Et maintenant, au cours de sa treizième saison, il a donné récemment une soirée Haydn au Wigmore Hall, diffusée sur la BBC Radio 3, et ce programme est sorti plus tard sous le label Wigmore Live; dans les deux cas, l'appréciation de la critique a été très favorable. Au cours de cette treizième saison la Quatuor Doric a aussi fait ses débuts à Bruxelles, Francfort, Milan et Paris, et il s'est

produit aux festivals de Schwetzingen, Isle of Man et East Neuk et au Florestan Festival. Et plus loin dans le monde, le Quatuor a fait une tournée au Japon et est retourné en Israël et dans le Sud-Est asiatique. Son programme de concert chargé au Royaume-Uni comprend des résidences à Kettle's Yard à Cambridge et au Wiltshire Music Centre à Bradford-on-Avon. Il a collaboré avec Ian Bostridge, Philip Langridge, Mark Padmore, Chen Halevi, Piers Lane, Melvyn Tan, le Trio à cordes Leopold et le Trio Florestan. Dans un futur proche le Quatuor Doric donnera des récitals à Berlin, Budapest, Hambourg, New York et Washington DC, il retournera en Israël et en Italie, et partira en tournée en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Scandinavie et aux États-Unis. www.doricstringquartet.com

You can now purchase Chandos CDs or download MP3s online at our website: www.chandos.net

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester,
Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

Chandos 24-bit recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Recording producer Jonathan Cooper

Sound engineer Jonathan Cooper

Editor Jonathan Cooper

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Potton Hall, Dunwich, Suffolk; 5 – 7 April 2010

Front cover Photograph of Doric String Quartet by George Garnier

Back cover Photograph of Doric String Quartet by George Garnier

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative (www.cassidyrayne.co.uk)

Booklet editor Finn S. Gundersen

Publishers Schott Musik International GmbH & Co. KG, Mainz

© 2010 Chandos Records Ltd

© 2010 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Country of origin UK

From the private collection of Brendan G. Carroll

Erich Wolfgang Korngold, composing at Warner Brothers, Hollywood, late 1934