

BIS
CD-543 STEREO

digital

EDVARD GRIEG

THE COMPLETE MUSIC FOR STRING QUARTET
STRING QUARTETS IN G MINOR & F MAJOR
FUGUE IN F MINOR

THE KONTRA QUARTET

GRIEG, Edvard Hagerup (1843-1907)**String Quartet in G minor, Op.27** *(Peters)*

- 1** I. *Un poco andante — Allegro molto ed agitato*
 - 2** II. *Romanze. Andantino — Allegro agitato — Andantino*
 - 3** III. *Intermezzo. Allegro molto marcato —
Più vivo e scherzando — Allegro (molto marcato)*
 - 4** IV. *Finale. Lento — Presto al saltarello*
-

String Quartet in F major (1891) *(Peters)*

- 5** I. *Sostenuto — Allegro vivace e grazioso*
 - 6** II. *Allegro scherzando — Più vivo — Allegro scherzando*
-

7 Fugue in F minor (1861) *(Peters)***The Kontra Quartet**

Anton Kontra, violin I; **Boris Samsing**, violin II;
Peter Fabricius, viola; **Morten Zeuthen**, cello

In 1926 the ever laconic Maurice Ravel uttered the little-known words: 'I have hitherto not written a single work that was not influenced by Grieg.' It is something of an understatement to describe Edvard Grieg as 'internationally renowned', for in reality his name is virtually synonymous with the concept of serious Norwegian music. He was born in 1843 in Bergen; his father's family (originally spelt Greig) was a merchant family from Scotland which had settled in Norway. At an early stage the venerable Ole Bull took an interest in Grieg's attempts at composition, and at the age of 15 Grieg was sent to the Leipzig Conservatory where he studied for four years with E.F. Wenzel, Ignaz Moscheles and Carl Reinecke.

After a year in Bergen Grieg travelled to Copenhagen to continue his studies with Niels W. Gade. His interest in Norwegian folk-music was awakened by the Norwegian composer Rikard Nordraak, with profound consequences for Grieg's later development. After a year in Rome Grieg returned to Norway and celebrated great success as a conductor, pianist and composer.

One might imagine, at a superficial glance, that Grieg's output consisted entirely of smaller pieces, principally for the piano. The broadly conceived *Piano Concerto* then comes to mind, and in fact a look at his list of works reveals that Grieg composed in a great variety of musical genres.

Many of his works are, however, not played as frequently as they really deserve. In the area of chamber music, for example, he wrote three *Violin Sonatas* and a *Cello Sonata* which deserve a place in the repertoire — but even these pieces receive more frequent performances than his *String Quartets in G minor* and *F major* (a further work, in D minor, is lost).

Grieg spent the winter of 1877-78 in a cottage in Hardanger in western Norway. He was then struggling with an artistic and personal crisis and could tolerate nobody's company, not even that of his wife. We should add that musicologists in recent decades have spoken of a serious marital dispute between Nina and Edvard Grieg, a dispute which biographers until

the 1930s tried to ignore (Grieg's widow did not die until 1935). After the winter Grieg's creative energy returned, and in September he could announce the completion of a large-scale work, the ***String Quartet in G minor***. He stressed, however, that he regarded the work as an exercise, part of his quest for larger forms: 'I believe that I shall find myself again in this way. You simply cannot imagine what problems I have with the forms, although these arise partly from the fact that I ground to a halt — which in its turn arises from all those occasional pieces (*Peer Gynt*, *Sigurd Jorsalfar* and other awful things) and partly from a surfeit of folksiness.'

Fortunately, Grieg was not able to break away from this 'folksiness' — to do so would have been to separate himself from his artistic personality. It certainly did the 35-year-old composer good to tackle musical form, however, because this — as he himself stated — was his weak point. We perceive that his music had other strengths if we consider that Claude Debussy, coming to the string quartet genre, was inspired by Grieg's *Quartet*.

In the *G minor Quartet* we seek in vain for polyphonic elements; this is the work of a lyrically inclined pianist, not of a string player. Melody, sonority and atmosphere are thus more significant components than the woven texture of a traditional quartet score. The main theme of the work, significantly, is drawn from the song *Spillemenn* (Fiddlers). (Grieg only chose this theme after experimenting with several other alternatives.) The text of the song is by Ibsen and describes an artist who, Faust-like, squanders his good fortune and loses his beloved to his brother. The song's painful intensity also characterises the entire quartet, even if other moods pass by, most strikingly a strange saltarello in the finale.

The first performance took place in Cologne on 29th October 1878; shortly afterwards, it was played in the Leipzig Gewandhaus. Grieg was very distressed that some critics were very dismissive. His nature was such that it was of little comfort that a great master like Liszt found the piece very interesting, unique and excellent. (Liszt had a good reason to hold this

opinion: Grieg had here used with great exactitude the same compositional technique with thematic unity that Liszt had once 'invented'.)

Thirteen years later, in 1891, Grieg planned a further *String Quartet*. By now he was one of the most famous of élite composers and enjoyed great success wherever he appeared — sometimes as a pianist, sometimes as a conductor and sometimes in both capacities on the same evening. He was swamped with invitations; for example his old acquaintance Tchaikovsky, in the name of the Imperial Russian Musical Society, had requested that he come to Moscow as a pianist and conductor (according to a letter, in German, from Tchaikovsky himself). On 26th March Grieg wrote from Copenhagen, where he was spending six months, that he had already completed two movements of a string quartet — but he was then interrupted by the mental block which obstructed him so often when planning larger compositions. On Christmas Day 1895, almost five years later, he wrote of '...the wretched string quartet, which continues to lie there unfinished, like an old Norwegian cheese'.

Unfortunately this state of affairs was to remain unchanged until Grieg's death in 1907. The principal cause of the obstruction was, however, different from that which hindered the *First Quartet*: Grieg was now afraid that he could not keep up with the trends of the time. There were also practical reasons which led him to stop work after two movements: in April he travelled to Norway, where he was so busy that he temporarily gave up composing altogether. The quartet remained unfinished.

After Grieg's death his widow Nina sent some manuscripts to Julius Röntgen, who had taken a vivid interest in the composer's music. In a letter dated 19th November 1907, Röntgen explains how the previous day, as an experiment, the two quartet movements had been played. This must have been a remarkable performance, because the pianist Harold Bauer played first violin and another pianist — Röntgen himself — played the viola. The third musician was Pablo Casals, but it was the second violin rather than

the cello which he held between his legs (at that time, at least, he could only play the violin if he held it like a cello). Casals' wife played the cello.

The first public performance took place in Copenhagen in January 1908, at a concert featuring exclusively unpublished music from Grieg's estate.

The mood of the unfinished quartet differs radically from that of the *Quartet in G minor*. Although Grieg — as we have seen — cursed the work, it sounds optimistic and positive. Fragmentary sketches also exist for the third and fourth movements, and it is sad that Grieg never completed the piece (Röntgen was certain that he could have persuaded him, had he known of the quartet's existence). Even in its present form, though, the work can ably defend its corner on the concert programme.

This CD is completed by a further work by Grieg. The *Fugue in F minor* is an early piece and was written in 1861, when Grieg was only 18 years old. This was the year before the composer's outstanding success in the final examinations of the Leipzig Conservatory, and the *Fugue* can therefore be seen as a practice piece. More precisely it is a practice piece on a technical level — in Leipzig Grieg had above all learned musical craftsmanship. His characteristic national style was only to develop some years later when he undertook further years of study in Copenhagen and in his native country. In this context we should remember that the art of fugue was by no means the exclusive reserve of the great masters of counterpoint. Even a man like Giuseppe Verdi used for a time to compose a fugue every day before (or after?) breakfast — a spiritual predecessor of the present-day jogging habit.

Per Skans

The **Kontra Quartet** was founded in 1973 at Anton Kontra's initiative and soon established itself as one of Scandinavia's leading chamber ensembles. Its début concert in the Tivoli Concert Hall in Copenhagen included works by Nielsen, Schubert and Bartók, thus showing right from the beginning the group's wide-ranging repertoire.

In 1989 the Kontra Quartet became the first Danish ensemble for many years to be appointed as a State ensemble. As a result, the four musicians have been able to take time off from their orchestral commitments over a three-year period, with correspondingly greater opportunities for tours, recordings, workshops and so on under the auspices of the Quartet.

The Quartet has appeared all over Scandinavia and England, also on radio and television, and has also made tours to France, the United States, Germany, Belgium Holland, Luxembourg, Italy, Iceland, the C.I.S. and the Far East. The Quartet appears on three other BIS records.

Anton Kontra (violin I) was born and grew up in Hungary; he studied with Ede Zathureczky in Budapest. He is a prizewinner both of the Bach Competition in Leipzig and of the Wieniawski Competition in Warsaw. He is regarded as one of the foremost soloists of the Nordic countries and in this capacity has recorded the violin concertos by Carl Nielsen and Per Nørgård. After 24 years as leader of the Sjælland Symphony Orchestra in Copenhagen, he is now principal leader of the Malmö Symphony Orchestra in Sweden. **Boris Samsing** (violin II) studied with Martin Andersen in Odense and Marie Hlounova in Prague. He is engaged as leader of the Danish National Radio Symphony Orchestra. **Peter Fabricius** (viola) studied with, among others, Julius Koppel in Copenhagen and Bruno Giuranna in Rome. He is engaged as leader of the Sjælland Symphony Orchestra. **Morten Zeuthen** (cello) studied with, among others, Asger Lund Christiansen and in Paris with Paul Tortelier. He makes frequent appearances as a soloist and is moreover principal solo cellist with the Danish National Radio Symphony Orchestra.

Im Jahre 1926 äußerte der wie immer lakonische Maurice Ravel die wenig bekannten Worte: „Bis heute schrieb ich nie ein Werk, das nicht von Grieg beeinflußt war.“ Im Grunde genommen ist es ein Understatement, **Edvard Grieg** als „im Auslande bekannt“ zu bezeichnen, denn in Wirklichkeit ist sein Name mit dem Begriff ernster norwegischer Musik nahezu synonym. Er war 1843 in Bergen geboren und entstammte väterlicherseits der schottischen, nach Norwegen übersiedelten Kaufmannsfamilie Greig. Bereits früh interessierte sich Altmeister Ole Bull für seine Kompositionsvorschläge, und mit 15 Jahren wurde Grieg ans Leipziger Konservatorium geschickt, wo er vier Jahre lang bei E.F. Wenzel, Ignaz Moscheles und Carl Reinecke studierte.

Nach einem Jahr in Bergen reiste Grieg nach Kopenhagen, um seine Studien bei Niels W. Gade fortzusetzen. Der norwegische Komponist Rikard Nordraak erweckte sein Interesse für die Volksmusik und beeinflußte somit entscheidend seine Entwicklung. Nach einem Jahr in Rom kehrte er nach Norwegen zurück, aber er fuhr auch später häufig nach dem Kontinent, wo er als Dirigent, Pianist und Komponist große Erfolge verzeichnen konnte.

Oberflächlich gesehen könnte man meinen, Griegs Schaffen bestehe fast zur Gänze aus kleineren Stücken, hauptsächlich für Klavier. Dann erinnert man sich aber an das groß angelegte *Klavierskonzert*, und ein Durchlesen des Opusverzeichnisses zeigt sogar, daß er sich den vielfältigsten Musikgattungen widmete.

Allerdings werden viele seiner Werke nicht so häufig gespielt, wie sie es eigentlich verdienen. Auf dem Gebiete der Kammermusik schrieb er beispielsweise drei *Violinsonaten* und eine *Cellosonate*, denen ein Platz im Repertoire gebührt — aber selbst diese gelangen eher zur Aufführung als seine *Streichquartette*, g-moll und F-Dur (ein weiteres Werk in d-moll ist verschollen).

Den Winter 1877-78 verbrachte Grieg in einer Hütte im westnorwegischen Hardanger. Er kämpfte damals mit einer künstlerischen und menschlichen Krise und duldet keine Gesellschaft, manchmal nicht

einmal die seiner Gattin. Dazu soll erwähnt werden, daß die Musikwissenschaft in den letzten Jahrzehnten von einer akuten Ehekrise des Paares Grieg gesprochen hat; bis in die 1930er Jahre hinein wollten die Biographen dieses Themas nicht berühren, da Griegs Witwe nämlich erst 1935 starb. Nach dem Winter kehrte seine schöpferische Kraft zurück, und im September 1878 konnte er mitteilen, daß ein groß angelegtes Werk vollendet worden war, das *Streichquartett g-moll*. Er betonte allerdings, daß er das Quartett als Übungswerk auf seiner Suche nach den großen Formen sah: „Ich glaube, daß ich auf diese Weise wieder zu mir finden werde. Du kannst Dir keine Vorstellung davon machen, was für Schwierigkeiten ich mit den Formen habe, aber das kommt auch daher, daß ich ins Stocken gekommen war, was wiederum teils von den vielen Gelegenheitsarbeiten (*Peer Gynt*, *Sigurd Jorsalfar* und andere böse Sachen), teils von allzu viel Volkstümlichkeit kommt.“

Nun gelang es Grieg kaum, sich von seiner Volkstümlichkeit zu lösen — glücklicherweise, denn in jenem Falle hätte er sich wohl auch von seiner Persönlichkeit getrennt. Es tat aber dem 35-Jährigen sicherlich gut, sich mit den musikalischen Formen auseinanderzusetzen, denn sie waren, wie er ja selbst feststellte, sein schwacher Punkt. Daß seine Musik auch andere Werte hatte, versteht man, wenn man bedenkt, daß Claude Debussy sich von Griegs Quartett inspirieren ließ, als er selbst an diese Gattung herantrat.

Man wird im *g-moll-Quartett* vergeblich nach polyphonen Zügen suchen, denn dies ist das Werk eines lyrisch veranlagten Pianisten, nicht eines Streichmusikers. Melodik, Klang und Stimmung sind daher wesentlichere Komponenten als das Gewebe eines traditionellen Quartettsatzes, und es ist bezeichnend, daß das Hauptthema des Werkes aus dem Lied *Spillemenn* (Spielleute) geholt ist. (Grieg wählte dieses Thema erst nachdem er mit mehreren anderen Alternativen experimentiert hatte.) Der Text dieses Liedes ist von Ibsen und beschreibt einen Künstler, der auf Faustähnliche Weise sein Glück verspielt und seine Geliebte an seinen Bruder verliert; die

schmerzhafte Intensität prägt auch das ganze Quartett, wenngleich auch andere Stimmungen vorbeiziehen, am bemerkenswertesten vielleicht ein seltsames Saltarellospiel im Finale.

Das Werk wurde am 29. Oktober 1878 in Köln uraufgeführt; bald darauf folgte eine Aufführung im Leipziger Gewandhaus. Grieg empfand es als schmerhaft, daß einige Kritiker sehr ablehnend waren. Seine Natur war eine solche, daß es ihn nur geringfügig trösten konnte, daß ein Meister wie Liszt das Quartett als hochinteressant, eigenartig und vortrefflich bezeichnete. (Liszt hatte auch einen guten Grund, dieser Meinung zu sein; verwendete doch Grieg fast haarscharf dieselbe Kompositionstechnik mit thematischer Einheit, die Liszt einmal „erfunden“ hatte.)

Dreizehn Jahre später, 1891, plante Grieg wieder ein Streichquartett. Er gehörte jetzt zu den berühmtesten Komponisten der internationalen Spitzenklasse und konnte die größten Erfolge feiern, wo er auch immer auftrat, manchmal als Pianist, manchmal als Dirigent, manchmal in beiden Eigenschaften an einem Abend. Die Einladungen überhäuften ihn; beispielsweise hatte sein alter Bekannter Tschajkowskij im Namen der Kaiserlichen Russischen Musik-Gesellschaft (so Tschajkowskij's eigene Schreibweise in dem auf Deutsch abgefaßten Brief) eine Bitte übermittelt, er möge als Pianist und Dirigent nach Moskau kommen. Am 26. März schrieb er aus Kopenhagen, wo er ein halbes Jahr weilte, zwei Sätze eines Streichquartetts seien bereits komponiert — aber dann bekam er es wieder mit jener geistigen Blockierung zu tun, die ihn nur allzu häufig angesichts größerer Kompositionspläne angriff. Am Weihnachtstag 1895, fast fünf Jahre später, schrieb er von „...dem verdamten Streichquartett, das ständig unvollendet dort liegt, wie ein alter norwegischer Käse“.

Leider sollte es bis zu Griegs Tod 1907 dabei bleiben. Der hauptsächliche Grund für die Blockierung war allerdings diesmal ein anderer als beim ersten Quartett: jetzt fürchtete Grieg, mit den Strömungen der Zeit nicht mithalten zu können. Daß die Kompositionarbeit nach zwei Sätzen unterbrochen wurde, hatte auch rein praktische Gründe, denn im April

reiste er nach Norwegen, wo er so viel zu tun hatte, daß er für einige Zeit mit dem Komponieren aufhörte. Das Quartett blieb unvollendet.

Nach Griegs Tod schickte seine Witwe Nina einige Manuskripte an Julius Röntgen, der sich intensiv mit der Musik des Komponisten beschäftigt hatte. In einem Brief vom 19. November 1907 erzählte er, wie man am Vortage versuchsweise die beiden Sätze durchgespielt hatte. Dies muß eine denkwürdige Aufführung gewesen sein, denn der Pianist Harold Bauer spielte die erste Violine und ein anderer Pianist — Röntgen selbst — spielte Bratsche. Pablo Casals war der dritte Musiker, aber zwischen den Beinen hielt er nicht das Cello, sondern die zweite Violine (er konnte zumindest damals Geige nur mit Cellofassung spielen!). Frau Casals schließlich spielte Cello.

Die erste Konzertaufführung fand im Jänner 1908 in Kopenhagen statt; bei jener Gelegenheit wurden ausschließlich Werke aus Griegs Nachlaß gespielt.

Die Stimmung des unvollendeten Quartetts unterscheidet sich wesentlich von dem Werk in g-moll. Obwohl Grieg, wie wir gesehen haben, das Werk nahezu verwünschte, klingt es positiv und optimistisch. Es liegen auch bruchstückartige Skizzen eines 3. und eines 4. Satzes vor, und es ist zu bedauern, daß Grieg das Werk nicht vollendete (Röntgen war sicher, daß er ihn dazu überreden hätte können, falls er von der Existenz des Werkes überhaupt gewußt hätte). Auch in der vorliegenden Fassung dürfte das Werk aber sehr wohl einen Platz auf den Konzertprogrammen verteidigen können.

Diese CD wird durch noch ein Werk von Grieg abgerundet. Es ist ein Frühwerk, denn die **Fuge in f-moll** entstand 1861, als er nur 18 Jahre alt war. Dies war im Jahr vor der glänzenden Abschlußprüfung des Komponisten am Leipziger Konservatorium, und das Werk dürfte somit als Übungsstück zu betrachten sein. Noch genauer gesehen handelt es sich um ein Übungsstück auf dem technischen Gebiet, denn in Leipzig lernte Grieg vor allem das musikalische Handwerk — sein charakteristisch nationaler

Stil sollte sich erst später entwickeln, während der zusätzlichen Studienjahre in Kopenhagen und in der Heimat. In diesem Zusammenhang können wir uns daran erinnern, daß keineswegs nur die großen Kontrapunktiker die Kunst des Fugenkomponierens übten. Auch ein Mann wie Giuseppe Verdi schrieb zumindest zeitweise jeden Tag vor (oder nach?) dem Frühstück eine Fuge: ein geistiger Vorläufer der heutigen Joggingmode.

Per Skans

Kontra Kvartetten wurde 1973 durch die Initiative Anton Kontras gegründet und konnte bald als eines der führenden skandinavischen Kammerensembles eingestuft werden. Beim Debüt im Konzertsaal des Kopenhagener Tivolis spielte das Quartett Werke von Nielsen, Schubert und Bartók, wodurch gleich zu Anfang das weite Repertoireprofil der Gruppe festgelegt wurde.

1989 wurde das Kontra Kvartetten als erstes dänisches Ensemble seit vielen Jahren zum Staatsensemble ernannt. Dadurch konnten sich die vier Musiker für eine Zeitspanne von drei Jahren von ihren Orchestern lösen, dadurch größere Möglichkeiten für Konzertreisen, Aufnahmen, Workshops usw., schaffend.

Das Quartett trat in Skandinavien und England überall auf, auch im Rundfunk und Fernsehen, und machte außerdem Konzertreisen nach Frankreich, den USA, Deutschland, Belgien, Holland, Luxemburg, Italien, Island, Finnland, der GUS und dem fernen Osten. Das Quartett erscheint auf drei weitere BIS-Platten.

Anton Kontra (1. Violine) wurde in Ungarn geboren, wo er auch aufwuchs und bei Ede Zathureczky in Budapest ausgebildet wurde. Er war Preisträger beim Leipziger Bachwettbewerb und beim Warschauer Wieniawskiwettbewerb. Er zählt zu den führenden skandinavischen Solisten und hat in dieser Eigenschaft Violinkonzerte von u.a. Carl Nielsen und Per Nørgård aufgenommen. Nach 24 Jahren als Konzertmeister des Sjællands Symfoniorkester in Kopenhagen ist er jetzt 1. Konzertmeister des

Symphonieorchesters Malmö (Schweden). **Boris Samsing** (2. Violine) wurde bei Martin Andersen in Odense und Marie Hlounova in Prag ausgebildet. Er ist Konzertmeister beim Symphonieorchester des Dänischen Rundfunks. **Peter Fabricius** (Bratsche) wurde u.a. bei Julius Koppel in Kopenhagen und Bruno Giuranna in Rom ausgebildet. Er ist jetzt Konzertmeister bei Sjællandss Symfoniorkester. **Morten Zeuthen** (Cello) wurde u.a. bei Asger Lund Christiansen sowie bei Paul Tortelier in Paris ausgebildet. Er erscheint häufig solistisch und ist als 1. Solocellist des Symphonieorchesters des Dänischen Rundfunks tätig.

En 1926, Maurice Ravel, toujours laconique, prononça ces mots peu connus: "A date, je n'ai pas écrit une seule œuvre qui ne soit pas influencée par Grieg." De dire que **Grieg** est "renommé internationalement" serait un peu de faire une litote car, en réalité, son nom est pratiquement synonyme du concept de musique sérieuse norvégienne. Grieg est né à Bergen en 1843; la famille de son père (dont le nom était originairement épelé Greig) était une famille marchande originaire d'Ecosse qui s'était établie en Norvège. Le vénérable Ole Bull s'intéressa tôt aux essais en composition de Grieg et, à l'âge de 15 ans, Grieg fut envoyé au conservatoire de Leipzig où il étudia pendant quatre ans avec E.F. Wenzel, Ignaz Moscheles et Carl Reinecke.

Après un an à Bergen, Grieg se rendit à Copenhague pour suivre ses études avec Niels W. Gade. Son intérêt pour la musique folklorique fut éveillé par le compositeur norvégien Rikard Nordraak, ce qui influenza profondément le développement subséquent de Grieg. Après un an à Rome, il retourna en Norvège où il remporta de grands succès comme chef d'orchestre, pianiste et compositeur.

On pourrait croire, après un coup d'œil superficiel, que la production de Grieg se compose exclusivement de pièces mineures, surtout pour piano. Le

grand *Concerto pour piano* vient alors à l'esprit et, en fait, un examen de son catalogue d'œuvres révèle que Grieg composa dans beaucoup de genres.

Or, plusieurs de ses pièces ne sont pas jouées aussi fréquemment qu'elles le devraient. Dans le domaine de la musique de chambre par exemple, il écrivit trois *sonates pour violon* et une pour violoncelle qui méritent une place dans le répertoire mais même ces compositions sont exécutées plus souvent que ses *quatuors à cordes en sol mineur et fa majeur* (une œuvre ultérieure en ré mineur est perdue).

Grieg passa l'hiver de 1877-78 dans une petite maison à Hardanger à l'ouest de la Norvège. Il était alors aux prises avec une crise artistique et personnelle et ne tolérait la compagnie de personne, pas même celle de sa femme. On devrait ajouter que les musicologues, ces dernières décennies, ont parlé d'une sérieuse querelle conjugale entre Nina et Edvard Grieg, une dispute que les biographes ont essayé d'ignorer jusqu'à dans les années 1930 (la veuve de Grieg lui a survécu jusqu'en 1935). Après l'hiver, Grieg retrouva son énergie créatrice et, en septembre, il pouvait annoncer l'achèvement d'une œuvre de grand format, le ***Quatuor à cordes en sol mineur***. Il souligna cependant qu'il considérait l'œuvre comme un exercice, une partie de sa recherche des formes majeures: "Je crois que je vais me retrouver de cette façon. Vous ne pouvez tout simplement pas imaginer quels problèmes me causent les formes, quoiqu'ils proviennent partiellement du fait que je suis retenu par une halte — qui, à son tour, est le résultat de toutes ces pièces commandées (*Peer Gynt*, *Sigurd Jorsalfar* et autres choses méchantes) et partiellement d'un excès de folklorisme."

Heureusement, Grieg ne fut pas capable de se détacher de ce "folklorisme" — ce faisant, il se serait séparé lui-même de sa personnalité artistique. De s'attaquer à la forme musicale fit certainement grand bien au compositeur de 35 ans car c'était — comme il le dit lui-même — son point faible. On s'aperçoit que sa musique a d'autres forces si on considère que Claude Debussy était inspiré du quatuor de Grieg quand il s'approcha du quatuor à cordes comme genre.

On cherchera en vain des éléments polyphoniques dans le *quatuor en sol mineur*; c'est l'œuvre d'un pianiste au penchant lyrique, non pas d'un instrumentiste. Mélodie, sonorité et atmosphère sont ainsi des composants plus importants que la structure tissée d'une partition de quatuor traditionnel. Fait révélateur, le thème principal de l'œuvre est tiré de la chanson *Spillemenn (Les Violoneux)*. (Grieg ne choisit ce thème qu'après avoir essayé plusieurs autres possibilités.) Le texte de la chanson est de la main d'Ibsen et décrit un artiste qui, un peu comme Faust, perd sa chance et c'est son frère qui gagne sa bien-aimée. L'intensité douloureuse de la chanson caractérise le quatuor en entier même s'il est traversé par d'autres atmosphères, par exemple un étrange saltarello très frappant dans le finale.

La création eut lieu à Cologne le 29 octobre 1878; peu après, l'œuvre fut jouée au Gewandhaus de Leipzig. Grieg fut très affligé de la réaction négative de certains critiques. Il était de nature à trouver peu de réconfort dans l'opinion d'un grand maître comme Liszt qui jugea la pièce très intéressante, unique et excellente. (Liszt avait une bonne raison d'être de cet avis: Grieg s'était servi avec grande exactitude de la même technique de composition à l'unité thématique que Liszt avait déjà "inventée".)

Treize ans plus tard, en 1891, Grieg planifia un autre *quatuor à cordes*. Il était alors un des compositeurs les plus célèbres de l'élite et remportait d'éclatants succès partout où il allait — soit comme pianiste ou comme chef d'orchestre et parfois même comme les deux lors d'une même soirée. Il était submergé d'invitations; sa vieille connaissance Tchaïkovski par exemple lui avait demandé, au nom de la Société Musicale Impériale Russe, de venir jouer et diriger à Moscou (selon une lettre, en allemand, de Tchaïkovski lui-même). Le 26 mars, Grieg écrivit de Copenhague, où il passait six mois, qu'il avait déjà achevé deux mouvements d'un quatuor à cordes — mais il fut alors interrompu par le blocage mental qui faisait si souvent obstacle à ses plans de compositions majeures. Le jour de Noël 1895, presque cinq ans plus tard, il écrivit "... du maudit quatuor à cordes qui continue d'être là, inachevé, comme un vieux fromage norvégien."

Malheureusement, les choses devaient rester inchangées jusqu'à la mort de Grieg en 1907. La cause principale de l'obstruction différait cependant de celle du premier quatuor: Grieg craignait de ne pas pouvoir suivre les tendances du temps. Des raisons pratiques aussi l'amènerent à interrompre le travail après deux mouvements: en avril, il rentra en Norvège où il fut si occupé qu'il cessa momentanément de composer. Le quatuor resta inachevé.

Après le décès de Grieg, sa veuve Nina envoya certains manuscrits à Julius Röntgen qui s'intéressait vivement à la musique du compositeur. Dans une lettre datée du 19 novembre 1907, Röntgen explique comment, la veille, à titre d'expérience, les deux mouvements du quatuor avaient été joués. L'exécution a dû être remarquable car le pianiste Harold Bauer joua la partie de premier violon et un autre pianiste — Röntgen lui-même, joua l'alto. Le troisième musicien était Pablo Casals, mais c'était le second violon qu'il tenait entre ses jambes, non pas le violoncelle (à cette époque, il ne pouvait jouer du violon que s'il le tenait comme un violoncelle). La femme de Casals joua la partie de violoncelle.

La première exécution publique eut lieu à Copenhague en janvier 1908 lors d'un concert consacré exclusivement à la musique inédite de la succession de Grieg.

L'atmosphère du quatuor inachevé diffère radicalement de celle du *Quatuor en sol mineur*. Même s'il prononça une malédiction sur l'œuvre — comme on l'a vu ci-haut — le quatuor sonne optimiste et positif. Il existe aussi des esquisses fragmentaires des troisième et quatrième mouvements et il est regrettable que Grieg n'achevât jamais la pièce (Röntgen était certain qu'il aurait pu l'en persuader s'il avait été au courant de l'existence du quatuor). Même dans sa forme actuelle, l'œuvre peut défendre sans problèmes sa place au programme d'un concert.

Ce disque compact est complété par une autre œuvre de Grieg. La *Fugue en fa mineur* est une pièce de jeunesse écrite en 1861 alors que Grieg n'avait que 18 ans. Ce fut l'année avant son succès exceptionnel aux examens finals du conservatoire de Leipzig et la *Fugue* peut ainsi avoir été

un morceau d'exercice, plus précisément un morceau d'exercice technique — à Leipzig, Grieg avait d'abord et avant tout appris le métier de compositeur. Son style national caractéristique ne devait se développer que quelques années plus tard quand il poursuivit ses études à Copenhague et dans son pays natal. Dans ce contexte, on devrait garder en mémoire que l'art de la fugue n'était absolument pas réservé aux grands maîtres du contrepoint. Même un homme comme Giuseppe Verdi avait l'habitude un certain temps de composer une fugue chaque jour avant (ou après?) le petit déjeuner — un prédecesseur spirituel de l'habitude présent de jogging.

Per Skans

Le Quatuor Kontra fut fondé en 1973 par Anton Kontra; il s'établit rapidement comme l'un des ensembles de chambre marquants de la Scandinavie. Ses débuts à la salle de concert de Tivoli à Copenhague comprenaient des œuvres de Nielsen, Schubert et Bartók, marquant ainsi dès le commencement le large profil du répertoire du groupe.

En 1989, le Quatuor Kontra devint le premier ensemble danois depuis plusieurs années à être nommé "ensemble de l'Etat". Les quatre musiciens purent ainsi prendre congé pendant trois ans de leurs responsabilités orchestrales et disposer de plus de temps pour des tournées, des enregistrements de disques, des workshops, etc., le tout en quatuor.

Le quatuor s'est produit partout en Scandinavie et en Angleterre, à la radio et à la télévision; il a aussi fait des tournées en France, aux Etats-Unis, en Allemagne, Belgique, Hollande, au Luxembourg, en Italie, Islande, Finlande, dans l'ex-Union Soviétique et en Extrême-Orient. Le Quatuor Kontra a également enregistré sur 3 autres disques BIS.

Anton Kontra (violon I) est né et a grandi en Hongrie; il a étudié avec Ede Zathureczky à Budapest. Il gagna des prix aux concours Bach à Leipzig et Wieniawski à Varsovie. Il compte parmi les meilleurs solistes du Nord, ce qui l'amena à enregistrer des concertos pour violon, ceux de Carl Nielsen et de Per Nørgård par exemple. Après 24 ans comme premier violon de l'Orchestre Symphonique de la Sélande à Copenhague, il est maintenant

rattaché à l'Orchestre Symphonique de Malmö comme principal premier violon. **Boris Samsing** (violon II) a étudié avec Martin Andersen, Odense et Marie Hlounova, Prague. Il est premier violon de l'Orchestre Symphonique de la Radio du Danemark. **Peter Fabricius** (alto) a étudié avec, entre autres, Julius Koppel à Copenhague et Bruno Giuranna à Rome. Il est premier violon de l'Orchestre Symphonique de la Sélande. **Morten Zeuthen** (violoncelle) a étudié avec, entre autres, Asger Lund Christiansen et Paul Tortelier, Paris. On l'entend souvent comme soliste; de plus, il est premier violoncelle de l'Orchestre Symphonique de la Radio du Danemark.

INSTRUMENTARIUM

Violin I: Antonius Stradivarius, Cremona 1703

Violin II: Carlo Ferdinando Landolfi, Milan 1785

Viola: Giovanni Battista Ceruti, Cremona 1812

Cello: Marengo Romano Rinaldi, 1911

Recording data: [1-4] 1991-11-18/21; [5-6] 1991-12-16 at Torpen Kapel,
Humlebæk, Denmark; [7] 1993-05-13 at Malmö Concert Hall, Sweden

Recording engineer: Robert Suff

2 Neumann U89 microphones; mixer by Didrik De Geer, Stockholm 1990;
Fostex D-20 DAT recorder

Producer: Robert Suff

Digital editing: [1-6] Jeffrey Ginn; [7] Robert Suff

Cover text: Per Skans

English translation: Andrew Barnett

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover panel: Keith Barnett

Photograph of the Quartet: Marianne Grøndahl, Copenhagen

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd.,
Harrogate, England

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© & ® 1991 & 1993, BIS Records AB

The Kontra Quartet

(left to right: Anton Kontra; Morten Zeuthen; Boris Samsing; Peter Fabricius)