

CD-545 STEREO

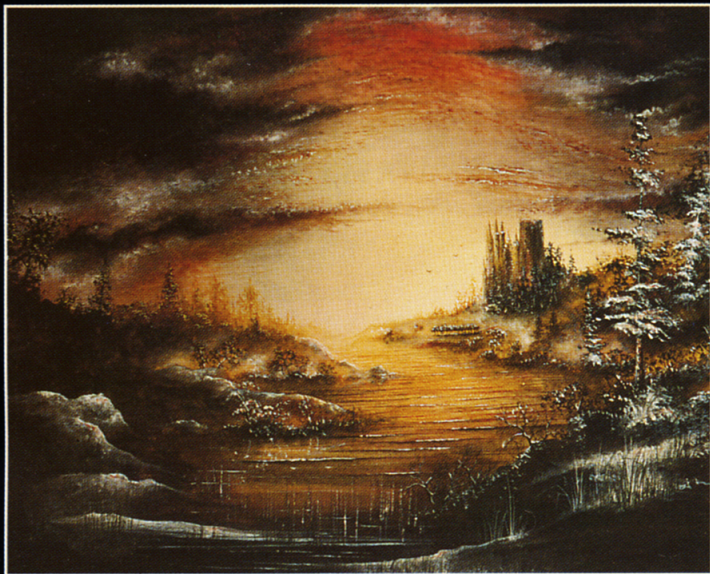
NIELS W. GADE

String Quartet in F major, 'Willkommen und Abschied'

Allegro in A minor for string quartet

Andante & Allegro molto in F minor for string quintet

Octet in F major for strings, Op. 17

THE KONTRA QUARTET

digital

GADE, Niels Wilhelm (1817-1890)

String Quartet in F major (1840) (M/s, ed. Richard Karpen) 21'49 **'Willkommen und Abschied'**

[1]	I. <i>Allegro di molto</i>	10'25
[2]	II. <i>Adagio con espressione</i>	7'19
[3]	III. <i>Serenata scherzando</i>	3'57
-

[4]	Allegro in A minor	6'12
	for string quartet (1836) (M/s, ed. Richard Karpen)	

[5]	Andante and Allegro molto in F minor	13'52
	for two violins, viola and two cellos (1837) (M/s, ed. Richard Karpen)	
	Hans Nygaard, cello II	

Octet in F major, Op. 17 (1848) (M/s) 33'04

[6]	I. <i>Allegro molto e con fuoco</i>	10'46
[7]	II. <i>Andantino quasi allegretto</i>	8'10
[8]	III. <i>Scherzo. Allegro moderato e tranquillo</i>	3'19
[9]	IV. <i>Finale. Allegro vivace</i>	10'33
-

Anne Egendal, violin III; **Per Lund Madsen**, violin IV;
Sune Ranmo, viola II; **Hans Nygaard**, cello II

The Kontra Quartet

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

Using a term borrowed from literature, the first half of the 19th century has come to be known as Denmark's 'Golden Age', for it was at this time that the country produced such renowned figures as the writer Hans Christian Andersen, the philosopher Søren Kierkegaard, the scientist Hans Christian Ørsted, the theologian N.F.S. Grundtvig, the painters Eckersberg and Købke, the sculptor Bertel Thorvaldsen and the balletmaster August Bournonville, to mention only the most notable. This distinguished list would be incomplete without the addition of the composer **Niels W. Gade**, whose music achieved international recognition during his lifetime, and whose work as conductor, organist, administrator and educator would influence musical life in Denmark for several generations.

Born in 1817, the son of a carpenter and instrument-maker, Gade grew up in Copenhagen where his first introduction to music was in his father's workshop. Rather than taking up his father's trade, as most young men did at the time, he decided instead to become a musician, and was fortunate in having among his earliest teachers the violinist Fr. Wexsø (1798-1845) and the composer A.P. Berggreen (1801-1880). Together with his young friends, the violinist Fritz Schram and the brothers Carl and Edward Helsted, who played viola and cello, Gade played regularly in a string quartet where the music of Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn-Bartholdy and Robert Schumann could be explored. With chamber music forming such an integral part of Gade's development, it is not surprising that he chose this medium for many of his earliest compositions, several of which are to be heard for the first time on this recording.

In 1843, the 26-year-old Gade travelled to Leipzig where he would remain for the next five years, during which time he formed lasting friendships with Robert and Clara Schumann, Ferdinand David, Joseph Joachim and Felix Mendelssohn-Bartholdy, assisting and eventually replacing the latter as director of the famous Gewandhaus Orchestra. With the sudden and unexpected death of Mendelssohn in 1847, Gade became the most important figure in the Leipzig music world, but he was forced to return to Copenhagen the following spring as

a result of tensions created by the Schleswig-Holstein conflict. Although he received and accepted numerous invitations to conduct his own works abroad, he would spend the remainder of his life in Copenhagen, utilizing his talents to enrich and improve the quality of music there. What Mendelssohn had been for Leipzig, Gade would now be for Copenhagen. From 1850 until his death he functioned as director of the Music Society (Musikforeningen), Copenhagen's principle concert institution; later he would be instrumental in the founding of Denmark's first music conservatory and would serve as organist in Holmens Church, all this in addition to his continual activity as a composer.

The first three compositions presented here, the *Allegro in A minor for string quartet* (1836), the *Andante and Allegro molto in F minor for string quintet* (1837) and the *String Quartet in F major* ('Willkommen und Abschied'; 1840), the manuscripts for which were found in Copenhagen's Royal Library, are significant in that they were all composed prior to Gade's stay in Leipzig, and therefore predate the contact with Mendelssohn and Schumann which would so profoundly affect his compositional style.

Among Gade's youthful, unpublished works, the *Allegro in A minor for string quartet* (1836) is his first composition for this ensemble. Experimental in nature, the frequent variations in tempo, dynamics and texture succeed in generating a continual feeling of transformation. Yet he maintains a balance and a symmetry throughout, returning to the first violin's opening *ad libitum* solo at the close of the movement. Already here we find evidence of techniques he would so often utilize in later compositions, such as the sequence of rapidly ascending scale passages, each ending on a successively higher sustained note, which he uses to heighten the tension dramatically.

The *Andante and Allegro molto in F minor for string quintet* (1837), although composed only one year later, already shows how rapidly Gade was progressing in his development. His choice of employing two cellos, instead of the traditional doubling of the viola, might lead one to speculate on Schubert's monumental quintet, composed just nine years earlier, as a possible source of inspiration. Apart from the lack of any obvious similarities, the fact that Schu-

bert's work was not actually known until 1850, 22 years after the composer's death, and not published until 1853, makes Gade's knowledge of it highly improbable. Unfortunately Berggreen's collection of books and music does not include the list of chamber music which also would have been available to Gade. Amongst the private collection of chamber music belonging to Christian Waagepetersen, an enthusiastic amateur musician, are numerous examples of string quintets with two cellos by the composers Onslow, Gebel and Reißiger, that Gade may have heard or played during chamber music evenings in the wealthy wine-merchant's home.

In 1840 Gade once again turned his attention to the string quartet. The four years which separate this new attempt from the *Allegro in A minor* had seen the composition of numerous songs to texts by German poets, among which we find *Lebet wohl*, *Schäfers Klagelied* and *Nähe des Geliebten* by Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), as well as others by Ludwig Uhland (1787-1862). In June of that year he began composing the ***String Quartet in F major*** ('Willkommen und Abschied'), a work inspired by Goethe's romantic poem, written in 1771 while the poet was still a student in Sesenheim near Strasbourg and in love with a minister's daughter. Goethe's metaphorical use of nature to represent worldly love symbolically must have spoken intimately to Gade, whose own concept of beauty and nature would be realized through music. During the years 1839-41 Gade maintained a 'composer's diary' in which he recorded the month and year of the various compositions he was working on together with the keys, tempo markings and programmatic texts in either Danish or German corresponding to the individual movements. Although tragically now lost, a copy of this diary was fortunate to be found in the possession of the noted musicologist and Gade scholar Niels Martin Jensen. Gade had been introduced to the poetry of Goethe by his teacher, Berggreen, and his infatuation with the German language (some of the German text in the diary is composed by Gade himself) was quite typical of the early 19th century, when in certain respects one could speak of a common culture existing between Germany and Denmark.

Apart from occasional mention among Gade's early, 'incomplete' chamber music compositions, the quartet manuscript went largely unnoticed during the century after the composer's death. This may have been due to the fact that it contained only three movements, instead of the traditional four, and that the last movement had never been completed. From the diary one can see that Gade originally intended the work to have three movements, and it is therefore complete as such. A closer examination of the last movement reveals that many of the incomplete passages were, in fact, repetitions that he intended to 'fill in' later. In August, after several months of work, and with the last movement nearing completion (the incomplete passages and ending have been added by the editor), Gade did something very strange — he abruptly abandoned the quartet. It is rare among Gade's output to find instances in which such a significant investment of time and effort did not result in a completed composition. It may very well have been at this time that a chance meeting took place in a Copenhagen square with the orchestral leader Frøhlich, resulting in Gade's decision to begin work on the concert overture *Echoes of Ossian* which he submitted in October that same year as the final and winning entry in a competition offered by the Music Society — an event that would mark a turning point in his career.

For the first movement, an *Allegro di molto* in F major, Gade indicates in the diary the section of the poem from the opening line, 'With pounding heart I took to horse,' to the line 'Within my heart what passion strained!' The movement's *con fuoco*, opening, together with the soaring, rapid scale passages so typical of Gade's writing, accurately portray the urgency and ardour of the rider's moonlight journey. For the second movement, an exquisitely emotional *Adagio* in B flat major, Gade continues from the line 'I saw you, and a gentle gladness' until the line 'But God, I dared not ask!', to which he appends the final two lines of the poem, 'Yet what a joy to love in this world!/And love itself, what prize!' He does this in order to preserve the mood of the last movement, marked *Serenata scherzando*, where the sadness of parting is indicated by the change of key to D minor (alternating with a scherzo theme in D major), and where Gade indicates

the concluding portion of the poem from the line 'Alas, there came the ache of parting' to the line 'Now follows me with tearful eyes.'

The composition of the quartet came at a particularly productive period in Gade's life, surrounded by such important works as the *Piano Sonata in E minor* (1839), the '*Ossian*' *Overture* (1840) and the *First Symphony* (1841; BIS-CD-339), but eleven years would pass before he would attempt to write another. [Goethe's poem is reproduced in German and English inside the back cover of this booklet.]

It is interesting to contrast these earlier works with the ***Octet***, Op.17, composed in 1848 towards the end of the Leipzig period; it is a composition which clearly reflects Gade's successful and conscious attempt to assimilate the style of his beloved mentor, Mendelssohn. Many of Gade's youthful attempts at chamber music had been left unfinished, but once having established himself in Leipzig with a number of overtures and symphonies, he again took up the challenge. Rather than grapple with the exacting demands of the string quartet, he seemed to prefer the flexibility and expanded range of tone colour afforded by a larger number of instruments. With the quartets of such musical giants as Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart and Ludwig van Beethoven before him, he may have thought it prudent, as did Brahms, to select ensembles with less intimidating forebears. Just as his admiration for Mendelssohn had influenced his symphonic writing, so would it affect his chamber music. In 1845 he composed the *Quintet*, Op.8, and in 1848 he completed the *Octet*, Op.17, both works closely linked to Mendelssohn's elegant, flowing style. In spite of the obvious influences which permeate the work, or perhaps even as a result of them, the *Octet* has continued to remain one of Gade's most beloved chamber music compositions.

Richard Karpen

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 CIS and the Far East. The Quartet appears on four 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.

Mit einem der Literatur entliehenen Ausdruck ist die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts als Dänemarks „Goldenes Zeitalter“ bezeichnet worden, denn es war in jener Zeit, daß das Land solche berühmte Gestalten hervorbrachte wie den Dichter Hans Christian Andersen, den Philosophen Søren Kierkegaard, den Wissenschaftler Hans Christian Ørsted, den Theologen N.F.S. Grundtvig, die Maler Eckersberg und Købke, den Bildhauer Bertel Thorvaldsen und den Choreographen August Bournonville, um nur die wichtigsten zu erwähnen. Die Liste wäre aber unvollständig, wenn man nicht den Komponisten **Niels W. Gade** hinzufügen würde, dessen Musik zu seinen Lebzeiten international anerkannt wurde, und dessen Tätigkeit als Dirigent, Organist, Administrator und Pädagoge das dänische Musikleben auf Generationen hinaus beeinflussen sollte.

1817 als Sohn eines Tischlers und Instrumentenbauers geboren wuchs Gade in Kopenhagen auf, wo er in der Werkstatt seines Vaters erstmals mit der Musik bekannt wurde. Anstatt sich dem Beruf seines Vaters zu widmen, wie es damals die meisten jungen Männer taten, entschloß er, Musiker zu werden, und er hatte das Glück, den Violinisten Fr. Wexscall (1798-1845) und den Komponisten A.P. Berggreen (1801-80) zu seinen ersten Lehrern zählen zu können. Zusammen mit seinen jungen Freunden, dem Violinisten Fritz Schram und den Violine bzw. Cello spielenden Brüdern Carl und Edward Helsted, spielte er regelmäßig in einem Streichquartett, das die Musik von Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann erforschen konnte. Da die Kammermusik so eine wichtige Rolle in Gades Entwicklung spielte, ist es nicht erstaunlich, daß er diese Gattung für viele seiner frühesten Kompositionen wählte, von denen mehrere durch die vorliegende Aufnahme erstmals zu hören sind.

1843 reiste der sechszwanzigjährige Gade nach Leipzig, wo er fünf Jahre lang bleiben sollte, während welcher Zeit er lebenslange Freundschaften mit Robert und Clara Schumann, Ferdinand David, Joseph Joachim und Felix Mendelssohn-Bartholdy schloß; diesem assistierte er als Leiter des berühmten Gewandhaus-Orchesters, und mit der Zeit wurde er sein Nachfolger. Als

Mendelssohn 1847 plötzlich und unerwartet starb, wurde Gade die wichtigste Gestalt der Leipziger Musikwelt, aber wegen der durch den Schleswig-Holstein-Konflikt verursachten Spannungen mußte er im folgenden Jahr nach Kopenhagen zurückkehren. Abgesehen von zahlreichen Einladungen, im Auslande eigene Werke zu dirigieren, sollte er den Rest seines Lebens in Kopenhagen verbringen, wobei er seine Talente für das Bereichern und Verbessern der Qualität der dortigen Musik einsetzte. Was Mendelssohn für Leipzig gewesen war, wurde Gade jetzt für Kopenhagen. Ab 1850 bis zu seinem Tode war er Direktor des Musikvereins (Musikforeningen), der wichtigsten Musikinstitution Kopenhagens; später war er an der Gründung des ersten dänischen Konservatoriums beteiligt, und er sollte auch als Organist in der Holmens Kirke dienen, dies alles neben seiner fortlaufenden Tätigkeit als Komponist.

Drei der hier gebrachten Kompositionen, das *Allegro für Streichquartett in a-moll* (1836), das *Andante und Allegro molto für Streichquintett in f-moll* (1837) und das *Streichquartett in F-Dur* („Willkommen und Abschied“) (1840), deren Manuskripte in der Kopenhagener Kgl. Bibliothek gefunden wurden, sind insofern wichtig, daß sie vor Gades Leipziger Aufenthalt komponiert wurden, somit auch vor dem Kontakt mit Mendelssohn und Schumann, der seinen Kompositionsstil so tiefgehend beeinflussen sollte.

Unter Gades jugendlichen, unveröffentlichten Werken ist das *Allegro für Streichquartett in a-moll* (1836) seine erste Komposition für diese Besetzung. Ihr Stil ist experimentell, und die häufigen Veränderungen hinsichtlich des Tempos, der Dynamik und des Klanggewebes rufen ein Gefühl ständiger Transformation hervor. Das ganze Werk hindurch hält aber der Komponist Gleichgewicht und Symmetrie aufrecht, und am Ende des Satzes greift er auf das Ad-Libitum-Solo der ersten Violine am Anfang zurück. Bereits hier treten Techniken in Erscheinung, die er in späteren Kompositionen so häufig verwenden sollte, etwa die Sequenz rapide steigender Skalenpassagen, die auf einem jeweils immer höheren, ausgehaltenen Ton enden, die er benutzt, um die Spannung dramatisch zu steigern.

Das *Andante und Allegro molto für Streichquintett in f-moll* (1837) wurde zwar um nur ein Jahr später komponiert, zeigt aber bereits wie schnell sich Gade entwickelte. Das er zwei Celli einzusetzen wählte, anstatt der traditionellen Verdoppelung der Bratsche, könnte die Gedanken auf Schuberts monumentales, um nur neun Jahre früher komponiertes Werk als denkbare Inspirationsquelle lenken. Ganz davon abgesehen, daß es keinerlei auffallende Ähnlichkeiten gibt, macht es der Umstand, daß Schuberts Quintett erst 1850, 22 Jahre nach dem Tode des Komponisten, so richtig bekannt wurde, und erst 1853 herausgegeben, sehr unwahrscheinlich, daß Gade mit dem Werk vertraut war. Leider enthält Berggreens Sammlung von Büchern und Noten keine Liste über solche Kammermusik, zu der Gade ebenfalls Zugang gehabt hätte. In einer dem begeisterten Laienmusiker Christian Waagepetersen gehörenden Privatsammlung von Kammermusik gibt es zahlreiche Beispiele von Streichquintetten mit zwei Celli von den Komponisten Onslow, Gebel und Reißiger, die Gade im Heim des reichen Weinhändlers während der Kammermusikabende hätte hören oder spielen können.

1840 richtete Gade abermals seine Aufmerksamkeit auf das Streichquartett. In den vier Jahren, die diesen neuen Versuch vom *Allegro in a-moll* trennen, hatte er zahlreiche Lieder zu Texten deutscher Dichter komponiert, darunter *Lebet wohl*, *Schäfers Klagelied* und *Nähe des Geliebten* von Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), sowie andere von Ludwig Uhland (1787-1862). Im Juni jenes Jahres begann er die Komposition des *Streichquartetts in F-Dur* („Willkommen und Abschied“), ein Werk, dessen Inspiration in Goethes romantischem Gedicht zu finden ist, das 1771 geschrieben wurde, als der Dichter immer noch als Student in Sesenheim bei Straßburg lebte und in die Tochter eines Pfarrers verliebt war. Goethes metaphorische Verwendung der Natur als symbolischer Vertreter der weltlichen Liebe muß Gade intim angesprochen haben, dessen eigene Auffassung von Schönheit und Natur durch die Musik ausgedrückt werden sollte. Während der Jahre 1839-41 schrieb Gade ein „Komponistentagebuch“, in welchem er Monat und Jahr der in Arbeit befindlichen Kompositionen verzeichnete, zusammen mit Tonarten, Tempobezeichnungen und pro-

grammatischen Texten auf entweder Dänisch oder Deutsch, den verschiedenen Sätzen entsprechend. Dieses Tagebuch ging tragischerweise verloren, aber glücklicherweise wurde eine Kopie im Besitz des bekannten Musikwissenschaftlers und Gadespezialisten Niels Martin Jensen gefunden. Gades Lehrer Berggreen hatte ihn mit Goethes Dichten bekanntgemacht, und seine Liebe zur deutschen Sprache (einiges vom deutschen Text im Tagebuch wurde von ihm selbst verfaßt) war recht typisch für das frühe 19. Jahrhundert, als man in gewisser Hinsicht von einer gemeinsamen deutschen und dänischen Kultur sprechen konnte.

Abgesehen von vereinzelt Erwähnungen in der Reihe früher, „unvollständiger“ Kammermusikwerke Gades blieb das Quartettmanuskript während des Jahrhunderts nach dem Tode des Komponisten im ganzen gesehen unbemerkt. Dies kann dem Umstand zuzuschreiben sein, daß es aus nur drei Sätzen anstatt der üblichen vier bestand, und daß der letzte Satz nie vollendet worden war. Dem Tagebuch kann man entnehmen, daß Gade von Anfang an beabsichtigte, das Werk dreisätzig zu gestalten, und daß es daher vollständig ist. Eine nähere Untersuchung des letzten Satzes ergibt, daß viele der unvollständigen Passagen Wiederholungen waren, die er später „ausfüllen“ wollte. Als im August das Quartett nach mehrmonatiger Arbeit seiner Vollendung nahe steht (die unvollständigen Passagen und der Schluß wurden vom Herausgeber hinzugefügt), tut Gade etwas sehr seltsames – er legt es abrupt beiseite. Man findet in Gades Schaffen selten Fälle, in denen ein so erheblicher Aufwand an Zeit und Mühe keine vollendete Komposition als Ergebnis hat. Es kann sehr wohl um diese Zeit gewesen sein, daß ein zufälliges Treffen mit dem Konzertmeister Frøhlich stattfand, mit der Entscheidung Gades als Ergebnis, die Arbeit an der Konzertouvertüre *Echos des Ossian* zu beginnen, welche er im Oktober desselben Jahres als letztes und siegreiches Werk bei einem Wettbewerb der Musikgesellschaft einreichte; ein Ereignis, das ein Wendepunkt in seiner Karriere sein sollte.

Für den ersten Satz, ein *Allegro di molto* in F-Dur, zeigt Gade im Tagebuch den Teil des Gedichts an, der mit der Anfangszeile beginnt, *Es schlug mein Herz*,

geschwind zu Pferde!, bis zur Zeile *In meinem Herzen welche Glut!*. Der Con-Fuoco-Beginn des Satzes beschreibt genau, zusammen mit den für Gades Schreibweise so typischen, aufsteigenden, rapiden Skalenbewegungen, die Dringlichkeit und die Leidenschaft der Mondscheinreise des Reiters. Für den zweiten Satz, ein gefühlsgeladenes *Adagio* in B-Dur, fährt Gade von der Zeile fort, *Dich sah ich, und die milde Freude* bis zur Zeile *Ich hofft es, ich verdient es nicht!*, und er fügt die beiden letzten Zeilen des Gedichtes hinzu, *Und doch, welch Glück, geliebt zu werden! / Und lieben, Götter, welch ein Glück!*. Er tut dies, um die Stimmung des letzten Satzes zu erhalten, der die Bezeichnung *Serenata scherzando* trägt; hier wird die Traurigkeit des Abschieds durch den Tonartswechsel nach d-moll angedeutet (abwechselnd mit einem Scherzothema in D-Dur), und Gade nimmt seinen Text aus dem letzten Teil des Gedichts, von der Zeile *Doch ach, schon mit der Morgensonne* bis *Und sahst mir nach mit nassem Blick*.

Das Quartett entstand in einer besonders produktiven Zeit in Gades Leben; in seiner Umgebung finden wir wichtige Werke, wie die *Klaviersonate in e-moll* (1839), die „*Ossian*“-*Ouvertüre* (1840) und die *erste Symphonie* (1841; BIS-CD-339). Es sollten aber elf Jahre vergehen, bevor er wieder versuchte, eines zu schreiben. Goethes Gedicht ist auf der vorletzten Seite dieses Booklets abgedruckt.

Es ist interessant, diese früheren Werke in Kontrast zum ***Oktett***, Op.17 zu stellen, das 1848 gegen Ende der Leipziger Zeit komponiert wurde. Dies ist eine Komposition, die Gades erfolgreichen und bewußten Versuch spiegelt, den Stil seines geliebten Mentors Mendelssohn zu assimilieren. Viele von Gades jugendlichen Versuchen auf dem Gebiete der Kammermusik wurden nicht vollendet, aber nachdem er sich in Leipzig mit einer Reihe *Ouvertüren* und *Symphonien* etabliert hatte, nahm er wieder die Herausforderung an. Anstatt mit den anspruchsvollen Anforderungen des Streichquartett zu kämpfen, zog er anscheinend die Flexibilität und den größeren Umfang der Klangfarbe bei größeren Instrumentalbesetzungen vor. Mit den Quartetten solcher musikalischer Riesen wie Joseph Haydn, W.A. Mozart und Ludwig van Beethoven vor

Augen mag er es, wie Johannes Brahms, für klug gehalten haben, Ensembles mit weniger einschüchternden Vorfahren zu wählen. Genau so wie seine Bewunderung für Mendelssohn seine symphonische Schreibweise beeinflusst hatte, sollte sie auch seine Kammermusik in ihren Wirkungskreis einbeziehen. 1845 komponierte er das *Quintett* Op.8, und 1848 wurde das *Oktett* Op.17 vollendet; beide Werke sind eng mit Mendelssohns elegantem, fließenden Stil verwandt. Trotz dieser offenbaren Einflüsse, oder sogar als Ergebnis von ihnen, ist das Oktett nach wie vor eine von Gades beliebtesten Kammermusikkompositionen.

Richard Karpen

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 vier weiteren 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 Kopen-

hagen 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 Sjællands 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.

Pour utiliser un terme emprunté à la littérature, la première moitié du 19e siècle devint connue comme "l'âge d'or" du Danemark car c'est à cette époque que le pays produisit des figures illustres telles que l'écrivain Hans Christian Andersen, le philosophe Søren Kierkegaard, le scientifique Hans Christian Ørsted, le théologien N.F.S. Grundtvig, les peintres Eckersberg et Købbe, le sculpteur Bertel Thorvaldsen et le maître de ballet August Bournonville pour ne nommer que les plus célèbres. Cette liste distinguée serait incomplète sans la mention du compositeur **Niels W. Gade** dont la musique fut renommée mondialement de son vivant et dont l'œuvre comme chef d'orchestre, organiste, administrateur et éducateur devait influencer la vie musicale au Danemark pendant plusieurs générations.

Né en 1817, Gade est fils de charpentier et facteur d'instruments; il grandit à Copenhague où il vint pour la première fois en contact avec la musique à l'atelier de son père. Plutôt que d'adopter le métier de son père, comme c'était la coutume en ce temps-là, il décida de devenir musicien et il eut la chance de compter le violoniste Fr. Wexsall (1798-1845) et le compositeur A.P. Berggreen (1801-1880) fussent parmi ses premiers professeurs. En compagnie de ses jeunes amis le violoniste Fritz Schram et les frères Carl et Edward Helsted qui jouaient de l'alto et du violoncelle, il forma un quatuor à cordes qui se rencontrait régulièrement pour explorer la musique de Ludwig van Beethoven, Felix

Mendelssohn-Bartholdy et Robert Schumann. Puisque la musique de chambre formait une partie si intégrante de son développement, il n'est pas surprenant que ce fût le genre choisi par Gade pour de nombreuses compositions juvéniles dont plusieurs sont entendues pour la première fois sur ce disque.

En 1843, Gade, âgé de 26 ans, se rendit à Leipzig où il devait rester cinq ans; au cours de ces années, il noua des amitiés à vie avec Robert et Clara Schumann, Ferdinand David, Joseph Joachim et Félix Mendelssohn-Bartholdy, assistant et parfois remplaçant ce dernier comme directeur de l'orchestre du Gewandhaus. A la mort soudaine et inattendue de Mendelssohn en 1847, Gade devint la figure la plus importante du monde musical de Leipzig mais il fut forcé de rentrer à Copenhague le printemps suivant à cause des tensions créées par le conflit Schleswig-Holstein. En plus d'être régulièrement invité à diriger ses propres œuvres à l'étranger, il passa le reste de sa vie à Copenhague, employant ses talents à y enrichir et améliorer la qualité de la musique. Gade devait être pour Copenhague ce que Mendelssohn avait été pour Leipzig. De 1850 à sa mort, il fut le directeur de la Société de musique (Musikforeningen), la principale société de concerts de Copenhague; il devait ensuite contribuer à la fondation du premier conservatoire de musique du Danemark et occuper un poste d'organiste à l'église Holmens, tout cela en plus de ses activités de compositeur.

Les trois premières compositions présentées ici, l'*Allegro pour quatuor à cordes en la mineur* (1836), l'*Andante et Allegro molto pour quintette à cordes en fa mineur* (1837) et le *Quatuor à cordes en fa majeur* ("Willkommen und Abschied") (1840), dont les manuscrits furent trouvés à la bibliothèque royale de Copenhague, sont révélatrices car elles ont toutes été écrites avant le séjour de Gade à Leipzig; elles précèdent donc son contact avec Mendelssohn et Schumann, contact qui devait affecter si profondément son style de composition.

Parmi les œuvres de jeunesse, inédites, de Gade, l'*Allegro molto pour quatuor à cordes en la mineur* (1836) est sa première composition pour cet ensemble. De nature expérimentale, les fréquentes variations de tempo, nuance et structure réussissent à engendrer une impression continuelle de transformation. Il garde pourtant un équilibre et une symétrie tout au long de l'œuvre,

retournant au solo d'ouverture *ad libitum* du premier violon à la fin du mouvement. On trouve déjà ici des traces évidentes de techniques qu'il devait utiliser si souvent dans des compositions ultérieures, telles que la suite de passages gammés ascendants rapides, chacun se terminant sur une note soutenue de plus en plus aiguë, technique dont il se sert pour augmenter dramatiquement la tension.

Quoique composé un en plus tard, l'***Andante et Allegro pour quintette à cordes en fa mineur*** (1837) montre déjà avec quelle rapidité Gade progressait dans son développement. Son choix de deux violoncelles, au lieu du redoublement traditionnel de l'alto, peut porter à spéculer sur l'œuvre monumentale de Schubert, composée juste neuf ans auparavant, comme source possible d'inspiration. Outre le manque de ressemblances évidentes, le fait que le quintette de Schubert ne fût en fait connu qu'en 1850, 22 ans après le décès du compositeur, et publié en 1853, rend la connaissance de Gade de cette œuvre vraisemblablement improbable. Malheureusement, la collection de livres et de musique de Berggreen n'inclut pas la liste de musique de chambre dont Gade aurait disposé. Dans la collection privée de musique de chambre appartenant à Christian Waagepetersen, un musicien amateur enthousiaste, se trouvent de nombreux exemples de quintettes à cordes avec deux violoncelles écrits par les compositeurs Onslow, Gebel et Reißiger, quintettes que Gade pourrait avoir entendus ou joués au cours des soirées de musique de chambre tenues à la résidence du riche marchand de vins.

En 1840, Gade tourna encore une fois son attention vers le quatuor à cordes. Les quatre ans qui séparent ce nouvel essai de l'*Allegro en la mineur* ont vu la composition de nombreuses chansons sur des textes de poètes allemands dont *Lebet wohl*, *Schäfers Klagelied* et *Nähe des Geliebten* de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ainsi que d'autres de Ludwig Uhland (1787-1862). En juin de cette année-là, Gade se mit à composer le ***Quatuor à cordes en fa majeur*** ("Willkommen und Abschied"), une œuvre inspirée du poème romantique de Goethe écrit en 1771 alors que le poète étudiait encore à Sesenheim près de Strasbourg et qu'il était épris de la fille d'un ministre. L'emploi métaphorique de

la nature, par Goethe, pour représenter symboliquement l'amour de ce monde a dû plaire énormément à Gade dont le concept de la beauté et de la nature serait réalisé au moyen de la musique. Dans les années 1839-1841, Gade tint un "journal de composition" où il nota le mois et l'année des diverses compositions sur lesquelles il travaillait, leurs tonalités, indications de tempo et les textes à programme en danois ou en allemand, correspondant à chacun des mouvements. Il est tragique que ce journal soit perdu mais une copie eut la chance d'être trouvée en la possession de Niels Martin Jensen, l'éminent musicologue et spécialiste de Gade. Gade avait connu la poésie de Goethe grâce à Berggreen, son professeur, et son engouement pour la langue allemande (une partie du texte allemand dans le journal fut rédigée par Gade lui-même) était assez typique du début du 19e siècle alors que, sous certains rapports, on pouvait parler d'une culture commune existant entre l'Allemagne et le Danemark.

A part une mention occasionnelle parmi les compositions hâtives, "incomplètes" de musique de chambre de Gade, le manuscrit du quatuor passa inaperçu au cours du siècle écoulé depuis la mort du compositeur. Ceci pourrait être dû au fait qu'il ne renfermait que trois mouvements au lieu de quatre et que le dernier ne fut jamais achevé. On peut constater dans le journal que Gade voulait que l'œuvre soit en trois mouvements, ce qui la rendait complète ainsi. Un examen plus approfondi du dernier mouvement révèle que plusieurs des passages incomplets étaient en fait des répétitions qu'il avait l'intention de "remplir" plus tard. En août, après plusieurs mois de travail et le dernier mouvement presque achevé (les passages et la fin incomplets ont été ajoutés par l'éditeur), Gade fait quelque chose de très étrange — il abandonne soudainement le quatuor. Il est rare de trouver dans la production de Gade des exemples où un tel investissement de temps et d'efforts ne résulte pas en une composition achevée. Il se pourrait bien qu'à cette époque, Gade ait rencontré par hasard le premier violon, Frøhlich, sur l'une des places de Copenhague, et que cette rencontre l'ait décidé à entreprendre la composition de l'ouverture de concert *Echoes of Ossian* qu'il soumit en octobre de la même année et avec laquelle il

gagna le concours arrangé par la Société de musique, un événement qui devait marquer un point tournant dans sa carrière.

Au sujet du premier mouvement, un *Allegro di molto* en fa majeur, Gade indique dans son journal les deux premières strophes du poème, de la première ligne *Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde* (Le cœur battant, je montai en selle) à *In meinem Herzen welche Glut!* (La passion brûlait au fond de mon cœur!). Le commencement *con fuoco* ainsi que les passages gammés élancés rapides, si typiques de l'écriture de Gade, dépeignent adéquatement l'urgence et l'ardeur du cavalier dans son voyage au clair de lune. Pour le second mouvement, un *Adagio* en si bémol majeur rempli d'émotion exquise, Gade continue de la ligne *Dich sah ich, und die milde Freude* (Je t'ai vue, et une douce joie) jusqu'à la ligne *Ich hofft es, ich verdient es nicht!* (Je l'espérais mais ne la méritais point!) à laquelle il ajoute les deux dernières lignes du poème *Und doch, welch Glück, geliebt zu werden! / Und lieben, Götter, welch ein Glück!* (Et pourtant, quel bonheur d'être aimé! Et d'aimer, ô dieux, quel bonheur!). Il veut ainsi préserver l'atmosphère du dernier mouvement marqué *Serenata scherzando* où la douleur du départ est soulignée par le passage de la tonalité à ré mineur (alternant avec un thème de scherzo en ré majeur) et où Gade indique la portion finale du poème de la ligne *Doch ach, schon mit der Morgensonne* (Hélas, la douleur du départ m'étreignit le cœur) à *Und sahst mir nach mit nassem Blick* (Et tu m'as suivi, les yeux remplis de larmes).

La composition du quatuor survint dans une période particulièrement productive de la vie de Gade, quatuor entourné d'œuvres importantes telles que la *Sonate pour piano en mi mineur* (1839), l'*Ouverture d'"Ossian"* (1840) et la *première symphonie* (1841; BIS-CD-339); 11 ans devaient s'écouler avant que Gade ne se ressaie dans le genre.

Il est intéressant de comparer ces œuvres hâtives à l'*Octuor* op.17 écrit en 1848 vers la fin de la période de Leipzig; c'est une composition qui reflète nettement l'essai conscient et réussi de Gade d'assimiler le style de son mentor bien-aimé, Mendelssohn. Plusieurs des essais de jeunesse de Gade en musique de chambre avaient été laissés inachevés mais, après s'être établi à Leipzig avec

un certain nombre d'ouvertures et de symphonies, il releva le défi. Plutôt que de se battre avec les demandes astreignantes du quatuor à cordes, il sembla préférer la flexibilité et la grande étendue de couleur tonale offertes par un nombre plus considérable d'instruments. Avec les quatuors de géants musicaux tels que Haydn, Mozart et Beethoven devant lui, il a peut-être jugé prudent, ainsi que Brahms l'a fait, de choisir des ensembles représentés par des figures moins intimidantes. Tout comme son admiration pour Mendelssohn avait influencé son écriture symphonique, elle devait affecter sa musique de chambre. En 1845, il composa le *Quintette* op.8 et, en 1848, il termina l'*Octuor* op.17, deux œuvres intimement reliées au style élégant et coulant de Mendelssohn. En dépit des influences évidentes qui imprègnent l'œuvre, ou peut-être même en tant que leur résultat, l'*Octuor* est resté l'une des compositions de musique de chambre de Gade les mieux aimées du public et des musiciens.

Richard Karpen

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 4 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

Scores and parts of Gade's *String Quartet in F major* and
Andante and Allegro molto for string quintet are available from:

Karpen Edition

Kastrupvej 98A

DK-2300 Copenhagen S

Denmark

RECORDING DATA

Recorded in May 1992 at Torpen Kapel, Humlebæk, Denmark

Recording producer and sound engineer: Robert Suff

Digital editing: Jeffrey Ginn

Neumann microphones; microphone amplifier by Didrik De Geer, Stockholm; Technics SV 260A DAT recorder

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © Richard Karpen 1995

Translations: Julius Wender (German); Arlette Lemieux-Chené (French)

Front cover painting: Matthew Harvey

Photograph of the Kontra Quartet: © Marianne Grøndahl

Typesetting, lay-out: Andrew Barnett, Compact Design Ltd, Saltdean, Brighton, 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

BIS-CD-545 © 1992 & © 1995, BIS Records AB, Åkersberga.

Willkommen und Abschied *Johann Wolfgang von Goethe*

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!
Es war getan fast eh gedacht.
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht.
Schon stand im Nebelkleid die Eiche,
Ein aufgetürmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr.
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch frisch und fröhlich war mein Mut:
In meinen Adern welches Feuer!
In meinem Herzen welche Glut!

Dich sah ich, und die milde Freude
Floss von dem süßen Blick auf mich;
Ganz war mein Herz an deiner Seite
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Umgab das liebliche Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich — ihr Götter!
Ich hofft es, ich verdient es nicht.

Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:
In deinen Küssen welche Wonne!
In deinem Auge welcher Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zu Erden,
Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
Und lieben, Götter, welch ein Glück!

Welcome and Parting *Johann Wolfgang von Goethe*

With pounding heart I took to horse!
No sooner thought than gone to flight,
As evening soft the earth encradled
And on the mountain hung the night.
In mist the oak tree stood enshrouded
Like some giant in disguise,
While night within the bushes darkly
Peered with a hundred sombre eyes.

The moon from out a cloudbank peaking,
Shown through haze so pale and clear,
As the wind on supple wings
Howled mournfully in my ear.
A thousand terrors night had fashioned
But still undaunted I remained.
Within my veins what fire burning!
Within my heart what passion strained!

I saw you, and a gentle gladness
Flowed to me from your sweet look;
With you my heart completely taken;
For you each breath I took.
In a rosy-coloured, spring-like dawn
That lovely face did bask.
A tender caress was what was hoped for,
But God, I dared not ask.

Alas, there came the ache of parting,
As the morning lit the skies.
What joy contained within your kisses!
What grief found in your eyes.
I leave, and find your downcast gaze
Now follows me with tearful eyes,
Yet what a joy to love in this world!
And love itself, what prize!

(translated by Richard Karpen)

THE KONTRA QUARTET

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