

DVOŘÁK
QUATUORS À CORDES
OP. 61, N ° 11 ET OP. 106, N ° 13

QUATUOR SINE NOMINE

RE-ISSUE
CASCABELLE

VEL 1517

La musique de chambre occupe une place constante et considérable dans l'œuvre de Dvořák. Sans autre formation que celle apprise de l'instituteur du village de Zlonice, cet ex apprenti boucher fait ses premières armes de compositeur en écrivant un *Quintette en la mineur*, son op. 1 suivi immédiatement du *Quatuor en la majeur*. Ces deux œuvres datent de 1861 et 1862. Il avait alors vingt ans. Sa production de musique de chambre suivra la même évolution que sa musique symphonique : période à la recherche d'un style propre, influence slave, influence américaine, puis retour au pays qu'il vénère.

Antonin Dvořák laisse un abondant catalogue de musique de chambre : quatorze quatuors à cordes (si l'on compte les essais de jeunesse non édités), un sextuor à cordes, deux quatuors avec piano, quatre trios avec piano, plusieurs sonates pour violon et pour violoncelle. La musique de chambre de Dvořák, très riche, est d'une densité telle qu'elle devrait être considérée à l'égal des œuvres de Schumann et de Brahms. Les œuvres à sous-titre, la Symphonie du Nouveau Monde, le Trio Dumky et le Quatuor Américain, ont certes popularisé le nom de Dvořák, mais ont surtout éclipsé toute une partie de l'œuvre du grand compositeur tchèque. Ce disque donne une preuve éclatante du génie simple, sincère et touchant de Dvořák. Écrit en hâte pour honorer la commande d'un violoniste à la Cour de Vienne, le *Quatuor en ut Majeur*, op. 61, datant de 1881, fut écrit en un mois exactement. Pressé par le temps, Dvořák reprend des idées thématiques notées depuis plusieurs mois en les refondant dans l'œuvre nouvelle. Cette anecdote, loin de nuire à notre compréhension de l'œuvre, démontre plutôt l'extraordinaire maîtrise technique de Dvořák. Peu de références à la musique populaire dans ce superbe quatuor, mais quelques influences beethovéniennes dans la forme et la structure générale de l'œuvre. Le mouvement lent est une admirable méditation au lyrisme élégiaque, suivi par un scherzo espiègle et rythmé. Le finale est

sans doute le mouvement le plus développé; une courte introduction lente lance une *Skocna* (*Sauteuse*) tourbillonnante que va interrompre un thème plein de la mélancolie slave si chère au compositeur.

Le Quatuor en Sol Majeur, op. 106 marque (comme son frère cadet en la bémol, op. 105) à la fois l'apogée et la fin des compositions de musique de chambre de Dvořák. Rentré au pays, après trois ans d'une vie américaine plus ou moins heureuse, il compose aussitôt deux quatuors à cordes dont la numérotation est trompeuse puisque l'opus 106 précède l'opus 105. Confiant sa joie au seul quatuor à cordes, Dvořák utilise encore quelques souvenirs américains dans le scherzo et le finale, souvenirs toutefois engloutis dans une ambiance très slave. Comme le note Otakar Sourek, le biographe de Dvořák, «le noyau du *Quatuor en Sol Majeur* est formé par les premiers mouvements: le premier, plein de joie, de sourires et de sincérité chaleureuses, est remarquable par l'originalité de ses idées et par son armature grandiose et hardie; le deuxième, adagio, possède un élan hymnique, une beauté enivrante, une rare profondeur et une structure robuste ». Ce quatuor traduit magnifiquement le grand enthousiasme d'un auteur si heureux de revoir sa terre natale après trois ans «d'exil» américain. Dvořák est alors âgé de cinquante-quatre ans. Il lui reste encore neuf ans à vivre, et pourtant, ce chant d'exaltation des deux derniers quatuors marque aussi la fin de cette production spécifique pour laquelle il écrivit tant d'œuvres admirables. Désormais, il se vouera à la musique à programme et à l'opéra, son rêve de toujours.

François Hudry

Chamber music is both an important and constant element in the works of Antonin Dvořák. With his only musical training being that provided him by the schoolmaster of the village of Zlonice, it was in Dvořák's *String Quintet in A minor, Op. 1*, followed soon thereafter by his *String Quartet in A major*, that this onetime butcher's apprentice embarked on his career as a composer. The first of these works was written in 1861, when Dvořák was just twenty years of age; the latter in 1862. Dvořák's chamber music was to evolve along the same lines as his symphonic works: first, a period in which he was in search of his own personal style; followed by a period of Slavic influence, followed, in turn, by a period of American influence. And in his later works, Dvořák's music is informed by deep feelings of national pride.

The list of Dvořák's chamber music is quite long: fourteen string quartets (including the unpublished works of his youth), one string sextet, two piano quartets, four piano trios, as well as several sonatas for violin and cello. The richness of Dvořák's chamber music works rivals that of Schumann and Brahms. While such works as the New World symphony, the Dumky string trio and the American string quartet have certainly contributed to making Dvořák's name widely known, they have also tended to mask a considerable part of the musical output of the great Czech composer. This recording is intended to serve as irrefutable evidence of Dvořák's unaffected and moving genius. Commissioned for a violinist at the Imperial Court of Vienna, the *String Quartet in C major, Op. 61* was composed by Dvořák in 1881. Pressed for time, he was to rework various musical themes in this piece which he had already committed to paper several months earlier. This anecdote is significant, for, far from detracting from our appreciation of the work, it illustrates, rather, the extraordinary technical mastery of the composer.

Few echoes of traditional folk tunes are heard here; insofar as its form and overall structure are concerned, they are influenced to a certain extent by the works of Beethoven. The first movement is deeply emotional elegy; which is followed by a sprightly, highly rhythmical scherzo. The final movement is clearly the most fully developed of the three, consisting of a brief slow introduction, serving as the point of departure for a whirling *Skocna (Reel)*, interrupted, in turn, by a theme permeated with the Slavic melancholy so dear to the composer. Dvořák's *String Quartet in G major, Op. 106* (like his *String Quartet in A flat, Op. 105*) represents both the apogee and end of his chamber music output. Immediately upon returning to his native land, following three relatively happy years in the New World, Dvořák was to compose two string quartets (whose numbering is confusing insofar as opus 106 was actually written prior to opus 105). Using the form of the string quartet as the tool to express his joy, Dvořák incorporates into the scherzo and final movements memories of his stay in America - memories engulfed, however, in a strongly Slavic atmosphere. As Otakar Sourek, Dvořák's biographer, points out: « The opening movements of the *String Quartet in G major* constitute its central core. The first movement, genuine, joyous and smiling, is remarkable for the originality of its musical ideas, as well as its boldness and grandeur. The second adagio movement possesses a hymn-like fervor, intoxicating beauty, rare depth and a solid structure ». This string quartet wonderfully expresses the enthusiasm of the composer, delighted to set foot on his native soil once again after three years' « exile » in America. Dvořák was 54 years of age upon his return. And while he had yet another nine years to live, this song of joy marks the end of his output of a musical genre for which he had produced so many fine works. From this point on, Dvořák was to devote his talents to the composition of program music and operatic works - a lifelong dream.

François Hudry

Im Gesamtwerk Dvořáks nimmt die Kammermusik einen ebenso bedeutenden wie andauernden Platz ein. Ohne weitere Ausbildung als die, die ihm vom Dorfschullehrermeister in Zlonice erteilt worden war, erarbeitete sich der ehemalige Metzgerlehrling seine erste Anerkennung als Komponist mit der Komposition eines *Quintetts in a-moll, Op. 1*, und unmittelbar danach derjenigen eines *Quartetts in A-Dur*. Diese zwei Werke stammen beide aus den Jahren 1861 und 1862. Dvořák war damals zwanzig Jahre alt. Seine Kammermusik folgt

dann denselben Entwicklungszyklen wie seine symphonische Musik: eine erste Periode entspricht der Suche nach einem eigenen Stil, dann werden der slawische und der amerikanische Einfluss spürbar, und zuletzt nimmt der Bezug auf die verehrte Heimat wieder überhand.

Antonin Dvořák hinterlässt einen umfangreichen Katalog von Kammermusik: vierzehn Streichquartette (die nicht publizierten Jugendwerke inbegriffen), ein Streichsextett, zwei Quartette mit Klavier, vier Trios mit Klavier und mehrere Sonaten für Violine und Cello. Dvořáks Kammermusik ist derart reichhaltig und dicht, dass sie am ehesten mit den Werken eines Schumann oder Brahms vergleichbar ist. Seinen mit einem Untertitel versehenen Werken wie der Symphonie *Aus der Neuen Welt*, dem *Dumky-Trio* oder dem *Amerikanischen Quartett* ist ein grosser Teil seiner Beliebtheit zu verdanken. Aber sie haben dabei andere Werke dieses grossen tschechischen Komponisten in den Schatten gestellt. Die vorliegende Aufnahme bringt einen glänzenden Beweis für das einfache, aufrichtige und rührende Genie Dvořáks.

Das *Quartett in C-Dur, Op. 61*, aus dem Jahre 1881, war ein Auftrag eines Geigers am Wiener Hof und wurde unter Zeitnot in genau einem Monat komponiert. In seiner Eile nimmt Dvořák Monate zuvor niedergeschriebene thematische Ideen wieder auf, um sie ins Gefüge des neuen Werkes einzuflechten. Nicht nur hindert uns diese Anekdote keineswegs am Verständnis dieses Werkes, sondern zeigt uns vielmehr die ausserordentlichen technischen Fertigkeiten des Komponisten.

In diesem vollkommenen Quartett ist der Einfluss der volkstümlichen Musik gering, aber die generelle Struktur lässt einige Züge beethoven'scher Prägung durchschimmern.

Der langsame Satz ist eine meisterhafte Meditation mit melancholischer Lyrik, welcher ein ausgelassenes und rhythmisches Scherzo folgt. Das Finale ist ohne Zweifel der ausgearbeitetste Satz: einer kurzen, langsamen Einleitung folgt ein wirbelartiger *Skocna* (*Hopser*), der wiederum von einem dem Komponisten so wichtigen slawischen Thema unterbrochen wird.

Das *Quartett in G-Dur*, Op. 106 verkörpert, zusammen mit seinem jüngeren Bruder in a- moll, Op. 105 den Höhepunkt und das Ende der Kammermusik-Kompositionen Dvořáks. Wie er nach drei mehr oder weniger glücklichen Jahren in Amerika in die Heimat zurückkehrt, komponiert er sogleich diese zwei Streichquartette, deren Nummerierung übrigens trügerisch ist, denn das Op. 106 kam vor dem Op. 105 zustande. Dvořák vertraut dem nüchternen Streichquartett seine Freude an und benützt dabei noch einige Erinnerungen aus Amerika im Scherzo und im Finale, die jedoch in einer vorwiegend slawischen Atmosphäre untertauchen. Otakar Sourek, Dvořáks Biograph, bemerkt auch: «Der Kern des Quartetts in G-Dur ist in den ersten Sätzen enthalten: der erste, voller freudigem Lächeln und warmherziger Echtheit, ist durch die Originalität der darin enthaltenen Ideen sowie durch die Kühnheit seiner grossartigen Struktur bemerkenswert; der zweite, Adagio, ist von hymnischem Schwung, berauscher Schönheit, seltener Tiefgründigkeit und kräftiger Struktur gekennzeichnet». Dieses Quartett spiegelt den grossen Enthusiasmus des Komponisten meisterhaft wieder, der nach drei Jahren amerikanischen «Exils» so glücklich ist, den Boden der Heimat wieder zu betreten. Dvořák ist damals vierundfünfzig Jahre alt. Neun weitere wird er noch leben, aber die Überschwenglichkeit, die in den zwei letzten Quartetten zum Ausdruck kommt, bildet auch den Markstein für das Ende dieser eigenartigen Produktion, für die er so manche grossartige Werke komponierte. Von nun an wird er sich der programmatischen Musik und der Oper, seinem Traum seit jeher, widmen.

François Hudry
Übers. Michel Grandjean

Le Quatuor Sine Nomine aujourd'hui :
François Gottraux, violon II, Hans Egidi, alto,
Patrick Genet, violon I, Marc Jaermann, violoncelle