

amsterdam
sinfonietta
Candida Thompson

CHANNEL CLASSICS

CCS SA 30411

brahms
String Quartet in c minor
schön
berg

Verklärte Nacht

violin 1

Candida Thompson, leader
Adelina Hasani*
Karen Segal
Arnieke Beilschmidt - Ehrlich
Benjamin Marquise Gilmore*
Ingrid van Dingstee
Nicoline van Santen**
Sjaan Oomen**

violin 2

Jacobien Rozemond
Inki Varga
Frances Thé
Petra Griffioen*
Sandra van Eggelen - Karres*
Laura Frenkel*
Diet Tilanus**
Kerstin Hoelen**
Marit Vliegenthart**

* only Brahms

** only Schönberg

viola

*Daniel Bard***
*Emi Ohi Resnick**
*Frederik Boits***
Ernst Grapperhaus
Els Goossens
Anne-Bartje Fontein
Merel van Schie*
Anna den Herder**
David Marks**

cello

*Kristine Blaumane**
*Xenia Jankovic***
*Charles Watt***
Maarten Mostert*
Maarten Jansen*
Eric de Wit*
Michiel Weidner**
Karel Bredenhorst**
Örs Köszeghy**

double bass

*Rick Stotijn**
*Szymon Marciniak***
Marijn van Prooijen*
Koenraad Hofman **

Amsterdam Sinfonietta

Amsterdam Sinfonietta occupies a unique position on the Dutch music scene as professional string orchestra. It is regularly invited to perform in concert halls throughout the world as one of the very few large-scale string ensembles on the international scene.

In the past seasons the orchestra performed concerts in the Kaufman Center in New York, the Adelaide Festival of Arts in Australia, the Festival La Roque d'Anthéron in France and the Holland Festival in the Netherlands.

The ensemble consists of 23 chamber musicians and its repertoire covers a variety of styles, extending from the Baroque repertoire to contemporary works. The main focus lies on string ensemble repertoire, including chamber music performed in string orchestra format. On occasion Amsterdam Sinfonietta performs as a chamber orchestra with the use of additional instrumentalists. The ensemble is characterised by an innovative approach to repertoire, often presenting unexpected and exciting programming combinations.

Alongside performances of mainstream repertoire, Sinfonietta frequently draws attention to unjustly neglected, 'rediscovered' or new works. The orchestra recently performed world premieres by Sofia Gubaidulina, HK Gruber and John McCabe.

What sets Amsterdam Sinfonietta apart from the 'regular' chamber orchestras is the top priority it gives to a 'chamber music mentality'. This approach guarantees a high level of involvement on the part of the musicians when they perform as an ensemble, resulting in performances of rare dynamism and intensity that involve the listener in a vibrant live music experience. Usually the ensemble plays without conductor under the direction of Candida Thompson, concertmaster since 1995, who was appointed artistic director in 2003.

Amsterdam Sinfonietta enjoyed a ten-year collaboration with the ensemble's first artistic director Lev Markiz. He was succeeded by the violinist and conductor Peter Oundjian. Since Candida Thompson's appointment in 2003, the ensemble has invited inspiring guest soloists each season for special projects, including conducting soloists or composers. Amsterdam Sinfonietta enjoyed intense collaborations with internationally renowned musicians such as Murray Perahia, Yo-Yo Ma, Martin Fröst, HK Gruber, Isaac Stern, Sergei Khachatryan, Barbara Hannigan, David Fray, Janine Jansen, Christianne Stotijn, Bobby McFerrin and Cristina Branco, who have shown their appreciation for the ensemble's flexible approach and artistic drive.

Amsterdam Sinfonietta has recorded an impressive number of CD's. The recording of Walton's Sonata for Strings and Beethoven's String Quartet opus 135 was honoured with a 'CD of the Month' review in Gramophone magazine in March 2006. About the recording of D. Shostakovich' String Quartets 2 & 4 with the label Channel Classics Fanfare magazine wrote in september/october 2008: 'The recording is outstanding, with the surround Super Audio providing a very warm and enveloping arena for these strings, and really has no competition on the market'. Sinfonietta's most recent cd, 'the Bohemian Album', was chosen CD of the year by the Dutch Radio 4 station. Sa-CD recently wrote: 'A splendid pallet of captivating tones and harmonies. Everything here breathes musical passion, and the listener cannot but surrender to such a performance. In a majestic recording in pure DSD, this Bohemian Album is a must'.

In the season 2010-2011 Amsterdam Sinfonietta travels to China to perform concerts with cellist Pieter Wispelwey. The orchestra also performs a European tour with a multimedial program including new music, semi staged acting and film. Amsterdam Sinfonietta collaboraties with cellist Sol Gabetta and director Pierre Audi in a program featuring compositions by Alban Berg, Richard Wagner and a new work by Michel

van der Aa. The orchestra will perform in Stockholm, Luxemburg, Brussel, Amsterdam, London and Hamburg. Amsterdam Sinfonietta will conclude the season with a concert tour through Germany with the French pianist David Fray.

Candida Thompson artistic director and leader

Candida Thompson studied with David Takeno at the Guildhall School of Music and Drama, where she received her soloist's graduation diploma with honour. She developed her qualities further at the Banff Centre for the Arts in Canada and played with several international orchestras such as Moskov Chamber Orchestra, The English String Orchestra, Wiener Symphoniker, the Netherland Radio Chamber Orchestra and Amsterdam Sinfonietta. In addition, she participated in various international competitions and received several prizes. Candida Thompson is also regularly invited to lead chamber orchestras in Scandinavia, Spain, England, Scotland, Germany and Holland.

Candida Thompson is intensively engaged in chamber music. Candida Thompson has been a regular guest artist at La Musica chamber music festival in Florida for the past eight

years. She also participated at the Kuhmo Chamber Music Festival, the Boston Chamber Music Festival and the Gubbio Festival. She has also been involved with the Canossa masterclasses in Reggio Emilia in Italy. In the past years Candida has collaborating with artists such as Bruno Guiranna, Joseph Silverstein, Isabelle Faust, Xenia Jankovich and Janine Jansen.

Candida Thompson was appointed Amsterdam Sinfonietta's artistic director and lead violin in the summer of 2003. Under her leadership, the ensemble concentrated even more on a glistening presentation of finely balanced programmes. Candida Thompson's musical approach and leadership guarantees energetic performances with great commitment of the musicians and a special relationship with the audience.

In September 2003 Amsterdam Sinfonietta recorded the first CD under her leadership for Channel Classics with works by Tchaikovsky and Verdi. This CD became 'CD of the week' in The Observer, was awarded 10 out of 10 by Luister magazine and received an Editor's Choice in Gramophone magazine. In 2005 the ensemble recorded Beethoven's String Quartet opus 135 together with the Walton Sonata for Strings. It was critically acclaimed and was awarded 'CD of the month' by the

Gramophone magazine. Candida Thompson's third release with Amsterdam Sinfonietta was a recording of new arrangements of Shostakovich' String Quartets nos 2 and 4. This CD was chosen Best of the year disc by Audiophile Audition and received a 10/10 (Artistic Quality/Sound Quality) by Classics Today. About Amsterdam Sinfonietta's latest CD, 'The Bohemian Album', which was released in May 2009, David Hurwitz wrote: '(...) I can't recommend this incredibly gorgeous CD highly enough' (Classics Today).

Brahms the progressive

When Arnold Schönberg was a youth, the controversy between the schools of Johannes Brahms and Richard Wagner was still in full swing. Wagner belonged to the so-called *New German School*, which sought to break with tradition and to experiment with instrumentation, form and harmonic style. Brahms, like Robert Schumann, was a member of the *Academic School*, whose innovations were organically related to the tradition of Beethoven. And as for Schönberg - he began his musical life as a convinced disciple of Brahms. However, after hearing Wagner's opera *Tristan und Isolde*, he became equally devoted to Wagner. Indeed, both influences are manifest in Schönberg's *Verklärte Nacht*.

While Wagner has gone down in history as the great innovator, Brahms is widely viewed as a conservative composer.

In 1933, on the one hundredth anniversary of the birth of Johannes Brahms, Arnold Schönberg gave a lecture entitled *Brahms the progressive*. Schönberg explained why Brahms was such a great innovator and even stressed his importance for the emergence of the *Second Viennese School*. To illustrate the progressiveness of Brahms's harmonic style, Schönberg quoted his String Quartet opus 51 in C minor, arguing that Brahms's 'developing variation technique' and phrase structure were among the essential materials of *Verklärte Nacht*. Besides many articles, Schönberg's greatest homage to Brahms lies in his orchestration of the latter's *First Piano Quartet*, made in 1937.

First string quartet

Brahms wrote some twenty string quartets before finally allowing the first two - opus 51 - to be published. The symphony and string quartet were the domain of Beethoven, and Brahms was very aware of the weight of this tradition. 'You don't know how it feels', he once remarked, 'to always hear his footsteps behind me.' Not until the age of forty did Brahms publish these first quartets, and then only after thorough revision.

The *String Quartet in C minor* is a work of harmonic liberty and symphonic allure. The serious *Allegro* is directly reminiscent of another opening movement, the *Allegro con brio* from Beethoven's *String Quartet opus 95 'Quartetto serio'*. Their never-ceasing restlessness, severe character and motivic compactness are comparable. Harmonically, Brahms goes in all directions, accompanied by hurried, continuous quavers. Only at the end of the second group of themes does the minor mood come to rest in E flat major. However, the turn to the major is but short-lived. Brahms writes a devilish coda in which minor and major tear at each other for hegemony. The quavers finally broaden into swaying triplets, and the movement relaxes into the radiant key of C major. Brahms begins his melancholic *Romanze* with an extended chorale-like theme in the violins. A mildly plaintive and introvert subsidiary theme unfolds yet more earnestness, though this quickly dissolves into the succeeding carefree variations on the opening theme.

In the *Allegretto*, Brahms alternates insistent, motorial material in F minor with folklore in F major (*un poco più animato*). A simple melody in the first violins is lightly accompanied by a repeated A in the second violins and pizzicatos in the cellos and violas. In the final *Allegro*, Brahms pulls out all the stops in a

dramatic exclamation: unisono. We return to the serious and compact world of the first movement in what appears to be a mixture of sonata and variation form. After a brilliant development section, Brahms raises the quartet up into loftier spheres, with all instruments in high positions. The composer returns to the dramatic opening material, only to throw himself hot-headedly but resolutely (*stringendo*) into the ravine of C minor.

The Amsterdam Sinfonietta performs the original version of this string quartet, with the addition of a bass part created by the bass player and arranger Marijn van Prooijen.

Transfigured night

In 1899, Arnold Schönberg wrote within three weeks the string sextet entitled *Verklärte Nacht*. It was inspired by Richard Dehmel's poem of the same name from '*Weib und Welt*', a volume of poetry that caused great controversy at the time because of the sexual nature of its subject matter. The première of Schönberg's string sextet was no less controversial. The Rosé Quartet and two extra musicians gave the first performance on 18 March 1902. It was hardly a festive occasion, for the concert ended in blows and abuse.

The form of the string sextet largely follows that of the poem, and consists likewise of five movements or verses. The first, third and fifth

verses of the poem sketch the decor. A man and woman walk through a wood by moonlight; in the second verse the woman confesses that she is carrying the child of another man, and in the fourth the man declares his love for her and accepts her child as if it were his own.

'My string sextet does not describe actions or drama, but depicts only nature and human feelings. In other words, it may be viewed purely as music', in the words of Schönberg. He believed that the sextet could be appreciated without any knowledge of the programme, and he was not in favour of publishing the poem with his music. However, in 1950 it became clear that Schönberg had followed Dehmel's poem meticulously. In a commentary, the composer pointed out quite precisely for the first time the motifs and musical means with which he had tried to express both nature and the emotions of the central figures in the poem.

It is remarkable to note how, in the course of the work, all the motifs undergo a 'transformation' and are heard repeatedly against quite different backgrounds. The piece opens with the tempo indication *Grave*, and we hear the man and woman walking calmly through the woods. This 'walking motif' is followed by high trills in the first violins, introducing the

moonlight shining above the trees. After the emotional confession of the woman in the second verse, Schönberg repeats the walking motif in verse three. Now that her history is revealed, the motif has gained considerable weight and sounds *fortissimo*, in contrast to the pianissimo of the first verse. In the fourth verse too, in which the man declares to his love his acceptance of the child, the walking motif is heard briefly, now *sul ponticello* and *pianissimo*: it sounds airy and seems to have lost its emotional weight. Finally, the walking motif is heard at the beginning of the fifth verse - *Adagio molto tranquillo* - against a harmonious, nocturnal background, under the splendour of the stars.

Arnold Schönberg arranged the string sextet for string orchestra in 1917 on the request of the Viennese publisher Universal Edition, and only then did the work become widely known. The composer corrected the orchestral score in 1943, adapting dynamics and tempos to increase the transparency of his arrangement. This is the version used by Amsterdam Sinfonietta in the present recording.

Willem de Bordes
Translation: Stephen Taylor

-

Brahms de progressieve

Toen Arnold Schönberg opgroeide, was de controverse tussen de muzikale school van Johannes Brahms en die van Richard Wagner nog springlevend. Richard Wagner behoorde tot de zogenaamde *Nieuwe Duitse School*. Deze school wilde breken met de traditie en stond garant voor muzikale experimenten in onder meer instrumentatie, vorm en harmoniek. Johannes Brahms maakte samen met Robert Schumann deel uit van de *Academische School*. Hun vernieuwingen sloten organisch aan op de traditie van onder meer Beethoven. Schönberg zelf begon zijn muzikale leven als overtuigd volgeling van Brahms. Maar na kennismaking met de opera *Tristan und Isolde* van Wagner, oarmde Schönberg de muziek van Wagner evenzeer. Schönbergs compositie *Verklärte Nacht* is het resultaat van beide invloeden. Waar Wagner de geschiedenis in is gegaan als groot vernieuwer, bleef Brahms bleef bij velen bekend als conservatief.

In 1933 gaf Arnold Schönberg een lezing ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van de componist Johannes Brahms met als titel *Brahms de progressieve*. Schönberg zette uiteen hoezeer Brahms een groot vernieuwer was en zelfs van belang is geweest voor het ontstaan van de *Tweede Weense School*. Ter illustratie van de harmonische vooruit-

strevendheid van Brahms nam Schönberg diens *Strijkkwartet opus 51 in c* tot voorbeeld. Schönberg betoogde dat de 'developing variation technique' en frasebouw van Brahms tot de essentiële bouwstenen hebben behoord voor de totstandkoming van *Verklärte Nacht*. Naast vele artikelen is Schönbergs grootste eerbewijs aan het adres van Brahms de orkestratie, die hij in 1937 maakte van diens *Eerste Pianokwartet*.

Eerste strijkkwartet

Voordat Brahms eindelijk toestemming gaf voor de publicatie van zijn eerste twee strijkkwartetten opus 51, schreef hij al zo'n twintig strijkkwartetten. Op het gebied van de symfonie en het strijkkwartet, het domein van Beethoven, voelde Brahms het gewicht van de traditie zwaar wegen. 'Je weet niet hoe het voelt', merkte hij eens op, 'om altijd zijn voetstappen achter me te horen.' Pas halverwege zijn veertigste levensjaar publiceerde Brahms, na zeer grondige revisies, deze eerste strijkkwartetten.

Het *Strijkkwartet in c-klein* kenmerkt zich door harmonische vrijzinnigheid en symfonische allure. Het ernstige *Allegro* brengt meteen een ander openingsdeel, namelijk het *Allegro con brio* uit Beethovens *Strijkkwartet opus 95 'Quartetto serioso'* in herinnering. De niet-aflattende onrust, het strenge karakter en de

motivische compactheid zijn vergelijkbaar: Brahms waaiert harmonisch alle kanten op, begeleid door jachtige, doorlopende achtste noten. De mineurstemming komt pas tot rust in es-groot, aan het einde van de tweede themagroep. Maar het majeureken is van korte duur. Brahms schrijft een duivels coda waarin mineur en majeur elkaar verscheuren om de hegemonie. Uiteindelijk verbreden de achtsten zich tot wiegende triolen en komt het deel tot ontspanning in een stralend c-groot. Brahms opent zijn melancholieke *Romanze* met een koraalachtig en uitgesponnen eerste thema in de violen. Hiertegenover zet hij een zacht klagend en introvert neventhema waarin de ernst zich weer ontvouwt. Deze ernst lost al snel op in de daarop volgende, onbezorgde variaties op het openingsthema .

In het *Allegretto* wisselt Brahms de drammerige motoriek in f-klein af met folklore in f-groot (*un poco più animato*). Een eenvoudige melodie in de eerste violen krijgt lichtvoetige begeleiding van een repeterende a in de tweede violen en pizzicato's in celli en altviolen. Brahms trekt in het laatste Allegro alle registers open met een dramatische uitroep: *unisono*. Dan tekent zich de ernst en compactheid uit het openingsdeel zich weer af. Qua structuur lijkt het deel op een menging van een sonate- en variatievorm. Na een flitsende doorwerking laat Brahms het kwartet

opstijgen tot in hogere regionen: alle instrumenten spelen in hoge ligging. Dan keert Brahms terug naar het dramatische openingsmateriaal om zich driftig en resoluut (*stringendo*) te storten in het ravijn van c- klein. Amsterdam Sinfonietta speelt de oorspronkelijke versie van dit strijkkwartet met als aanvulling een baspartij, die de bassist en arrangeur Marijn van Prooijen maakte.

Verlichte nacht

In 1899 schreef Arnold Schönberg in drie weken tijd het strijksextet met de titel *Verklärte Nacht*. Hij componeerde het werk naar Richard Dehmels gelijknamige gedicht uit de bundel *'Weib und Welt'*. Een gedichtenbundel die indertijd grote controversie opriep wegens de seksueel geladen thematiek. De eerste uitvoering van Schönbergs strijksextet bleek minstens even omstreden. Op 18 maart 1902 speelde het Rosé-kwartet, aangevuld met twee musici, de première. Het werd geen feestelijke aangelegenheid: de uitvoering liep uit op een handgemeen en scheldpartijen.

De vorm van het strijksextet volgt in grote lijnen de vorm van het gedicht en bestaat, net als het gedicht, uit vijf delen of strofen. De delen 1, 3 en 5 van het gedicht schetsen het decor. Een man en een vrouw lopen in de nacht door een woud in het maanlicht. In deel 2 bekent de vrouw dat ze het kind van een

ander draagt. In deel 4 spreekt de man zijn liefde voor haar uit en aanvaardt hij haar kind als ware het zijn eigen.

‘Mijn strijksextet beschrijft geen handeling of drama, maar schildert alleen de natuur en de menselijke gevoelens. Met andere woorden, het is mogelijk dit als pure muziek te beschouwen’, zo schreef Schönberg. Hij geloofde in de mogelijkheid om het sextet zonder enige kennis van het programma te beluisteren. Hij wilde dan ook niet dat het sextet samen met het gedicht gepubliceerd zou worden. Maar in 1950 werd duidelijk dat Schönberg bij de compositie van het strijksextet Dehmels gedicht juist uiterst precies had gevolgd. Schönberg schreef een toelichting waarin hij voor het eerst exact uiteenzette in welke motieven en met welke middelen hij had geprobeerd de beschreven natuur en gevoelens van de hoofdpersonen uit te drukken.

Opvallend is hoe alle motieven in het verloop van het werk een ‘transformatie’ doormaken en telkens tegen een geheel andere achtergrond klinken. Zo opent het werk met de tempoaanduiding *Grave*, waarin je de rustige wandelgang van de man en vrouw door het woud hoort. Na dit ‘wandelmotief’ introduceren hoge trillers van de eerste violengroep het schijnen van het maanlicht over de

bomen. Na de emotionele bekentenis van de vrouw in de tweede strofe, herhaalt Schönberg het wandelmotief in strofe 3. Het motief heeft na de ontvouwde geschiedenis aanzienlijk aan gewicht gewonnen. Het klinkt nu in *fortissimo*, in tegenstelling tot het pianissimo van de eerste strofe. Ook in de vierde strofe, waarin de man zijn liefde een aanvaarding uitspreekt, wordt het wandelmotief kort gespeeld. Dit maal klinkt het thema *sul ponticello* en *pianissimo*. Het motief klinkt vederlicht en lijkt alle emotionele ballast te hebben verloren. Ten slotte klinkt het wandelmotief aan het begin van de vijfde strofe, het *Adagio molto tranquillo*. Nu klinkt het wandelmotief tegen een harmonieuze en nachtelijke achtergrond in sterrenpracht.

In 1917 arrangeerde Arnold Schönberg het strijksextet op verzoek van de Weense uitgeverij Universal Edition voor strijkorkest. In de versie voor strijkorkest won de compositie pas echt aan bekendheid. In 1943 maakte Schönberg correcties in deze strijkorkestpartituur. Hij bracht veranderingen aan in dynamiek en tempo om een uitvoering door strijkorkest nog transparanter te maken. Amsterdam Sinfonietta voert deze versie uit.

Willem de Bordes

-

Brahms der Progressive

Als Arnold Schönberg heranwuchs, waren die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Anhängern von Johannes Brahms, den Brahmsianern, und denen von Richard Wagner, den Wagnerianern, noch springlebendig. Richard Wagner gehörte zur sogenannten *Neuen Deutschen Schule*. Diese Schule wollte mit der Tradition brechen und setzte sich für musikalische Experimente in unter anderem Instrumentierung, Form und Harmonik ein. Johannes Brahms gehörte zusammen mit Robert Schumann zur *Akademischen Schule*. Ihre Neuerungen schlossen sich organisch an die Tradition von u.a. Beethoven an. Schönberg selbst begann seine musikalische Laufbahn als überzeugte Jünger von Brahms. Aber nachdem er Wagners Oper *Tristan und Isolde* kennengelernt hatte, umarmte Schönberg Wagners Musik ebenso. Schönbergs Komposition *Verklärte Nacht* ist das Resultat beider Einflüsse. Wo Wagner als bedeutender Neuerer in die Musikgeschichte einging, blieb Brahms vielen als Konservativer bekannt.

Im Jahre 1933 hielt Arnold Schönberg gelegentlich des hundertsten Geburtstages von Johannes Brahms einen Vortrag mit dem Titel *Brahms der Progressive*. Schönberg legte dar, wie sehr Brahms ein großer Neuerer und selbst für das Entstehen der *Zweiten Wiener*

Schule von Bedeutung war. Zur Illustration der harmonischen Fortschrittlichkeit von Brahms nannte Schönberg dessen *Streichquartett Opus 51 in c-Moll* als Beispiel. Schönberg legte dar, dass die 'Entwicklung der Variationstechnik' und der Phrasenbau von Brahms zu den wesentlichen Bausteinen beim Zustandekommen der *Verklärten Nacht* gehörten. Neben vielen Artikeln bestand Schönbergs größte Ehrenerweisung gegenüber Brahms in der Orchestrierung, die er 1937 von dessen *Erstem Klavierquartett* anfertigte.

Erstes Streichquartett

Ehe Brahms endlich der Veröffentlichung seiner ersten beiden Streichquartette Opus 51 zustimmte, hatte er bereits etwa zwanzig Streichquartette geschrieben. Auf dem Gebiet der Symphonie und des Streichquartetts, Beethovens Domäne, spürte Brahms das schwere Gewicht der Tradition. 'Es ist ein schwer lastendes Gefühl', bemerkte er einmal, 'stets seine Schritte hinter mir zu hören.' Erst in der Mitte seines vierzigsten Lebensjahres veröffentlichte Brahms, nach mehrfacher gründlicher Überarbeitung, diese ersten Streichquartette.

Das *Streichquartett in c-Moll* kennzeichnet sich durch harmonische Freizügigkeit und symphonisches Format. Das erste *Allegro*

erinnert gleich an einen anderen Anfangssatz, nämlich das *Allegro con brio* aus Beethovens *Streichquartett Opus 95 'Quartetto serio'*. Die unablässige Unruhe, der strenge Charakter und die motivische Geschlossenheit sind vergleichbar: Brahms schwingt harmonisch in alle Richtungen, begleitet von gehetzten, durchgehenden Achtelnoten. Die Mollstimmung kommt erst in Es-Dur zur Ruhe, am Ende der zweiten Themengruppe. Aber die Durperiode ist nur von kurzer Dauer. Brahms schreibt eine teuflische Coda, in der Moll und Dur einander die Vorherrschaft zerfechten. Schließlich verbreitern die Achtelnoten sich zu wiegenden Triolen, und der Satz löst sich in ein strahlendes C-Dur. Brahms eröffnet seine melancholische *Romanze* mit einem choralartigen und ausgewalzten ersten Thema in den Violinen. Dem gegenüber stellt er ein leise klagendes und introvertiertes Nebenthema, in dem der Ernst sich wieder entfaltet. Dieser Ernst löst sich schon bald auf in den darauf folgenden, unbesorgten Variationen über das Eingangsthema.

Im *Allegretto* wechselt Brahms die quengelige Motorik in f-Moll mit Folklore in F Dur (*un poco più animato*). Eine einfache Melodie in den ersten Geigen bekommt die lockere Begleitung eines repetierenden a in den zweiten Geigen und Pizzicati in den Celli und

Bratschen. Brahms öffnet im letzten *Allegro* alle Register mit einem dramatischen Aufruf: *Unisono*. Dann zeichnen sich der Ernst und die Geschlossenheit aus dem Eröffnungssatz wieder ab. Hinsichtlich der Struktur gleicht der Satz einer Vermischung von Sonaten und Variationsform. Nach einer blitzhaften Durchführung lässt Brahms das Quartett in höhere Regionen steigen: alle Instrumente spielen in hoher Lage. Dann kehrt Brahms zurück zum dramatischen Eröffnungsmaterial, um sich entbrannt und entschieden (*stringendo*) in die Schlucht des c-Moll zu stürzen. Amsterdam Sinfonietta spielt die ursprüngliche Fassung dieses Streichquartetts mit einer zusätzlichen Basspartie, die der Bassist und Arrangeur Marijn van Prooijen anfertigte.

Verklärte Nacht

Im Jahre 1899 schrieb Arnold Schönberg innerhalb von drei Wochen das Streichsextett *Verklärte Nacht*. Er komponierte das Werk nach Richard Dehmels gleichnamigem Gedicht aus der Sammlung *'Weib und Welt'*. Eine Gedichtsammlung, die wegen der sexuell geladenen Thematik damals zu großen Meinungsverschiedenheiten führte. Die erste Aufführung von Schönbergs Streichsextett war zumindest ebenso umstritten. Am 18. März 1902 veranstaltete das Rosé-Quartett, erweitert um zwei Musiker, die Uraufführung.

Es wurde keine feierliche Veranstaltung: die Aufführung endete in Handgreiflichkeiten und Schimpfkanonaden.

Die Form des Streichsextetts entspricht in groben Zügen der Form des Gedichts und besteht, ebenso wie das Gedicht, aus fünf Sätzen oder Strophen. Die Strophen 1, 3 und 5 des Gedichts entwerfen die Szene. Ein Mann und eine Frau laufen in der Nacht im Mondenschein durch einen Wald. In Strophe 2 bekennt die Frau, dass sie das Kind eines anderen trägt. In Strophe 4 bekennt der Mann seine Liebe zu ihr und erkennt das Kind an, als sei es sein eigenes.

‘Mein Streichsextett beschreibt keine Handlung oder Drama, sondern schildert nur die Natur und die menschlichen Gefühle. Mit anderen Worten, es ist möglich, dies als reine Musik zu betrachten’, schrieb Schönberg. Er glaubte an die Möglichkeit, das Sextett ohne die geringste Kenntnis des Programms anzuhören. Er wollte deshalb auch nicht, dass das Sextett zusammen mit dem Gedicht publiziert würde, aber 1950 wurde deutlich, dass Schönberg bei der Komposition des Streichsextetts Dehmels Gedicht gerade äußerst genau gefolgt war. Schönberg schrieb eine Erläuterung, in der er erstmals genau darlegte, in welchen Motiven und mit welchen Mitteln er versucht hatte, die beschriebene

Natur und die Gefühle der Hauptpersonen auszudrücken.

Auffällig ist, wie alle Motive im Verlauf des Werks eine ‘Transformation’ durchmachen und jeweils vor einem ganz anderen Hintergrund erklingen. So beginnt das Werk mit der Tempobezeichnung Grave, in der man den ruhigen Spaziergang des Mannes und der Frau durch den Wald hört. Nach diesem ‘Wandermotiv’ beschreiben hohe Triller der ersten Violingruppe den Schein des Mondlichtes über den Bäumen. Nach dem emotionalen Bekenntnis der Frau in der zweiten Strophe wiederholt Schönberg das Wandermotiv in Strophe 3. Das Motiv hat nach der entfalteten Geschichte erheblich an Gewicht gewonnen. Es erklingt jetzt im *Fortissimo*, ganz im Gegensatz zum *Pianissimo* der ersten Strophe. Auch in der vierten Strophe, in welcher der Mann seine Liebe und Anerkennung ausspricht, wird das Wandermotiv kurz gespielt. Diesmal erklingt das Thema *sul ponticello* und *pianissimo*. Das Motiv klingt federleicht und scheint jeglichen emotionalen Ballast verloren zu haben. Zum Schluss erklingt das Wandermotiv zu Beginn der fünften Strophe, das *Adagio molto tranquillo*. Jetzt erklingt das Wandermotiv vor einem harmonischen und nächtlichen Hintergrund in Sternenpracht.

Im Jahre 1917 arrangierte Arnold Schönberg das Streichsextett auf Ersuchen des Wiener Verlages Universal Edition für Streichorchester. In der Fassung für Streichorchester wurde die Komposition erst allgemein bekannt. Im Jahre 1943 nahm Schönberg Korrekturen an dieser Partitur für Streichorchester vor. Er brachte Änderungen in der Dynamik und im Tempo an, um die Aufführung durch Streichorchester noch transparenter zu machen. Amsterdam Sinfonietta bringt diese Fassung zur Aufführung.

Willem de Bordes

Übersetzung: Erwin Peters

•

Brahms le progressiste

Durant la jeunesse d'Arnold Schönberg, la controverse entre l'école musicale de Johannes Brahms et celle de Richard Wagner était encore entièrement d'actualité. Richard Wagner appartenait à ce que l'on appelait la *Nouvelle école allemande*. Cette école voulait rompre avec la tradition et était garante d'expériences musicales notamment dans le domaine de l'instrumentation, de la forme et de l'harmonie. Johannes Brahms faisait partie, aux côtés de Robert Schumann, de l'*École académique*. Leurs innovations adhéraient à la

tradition représentée entre autres par Beethoven. Schönberg lui-même commença sa carrière musicale comme disciple convaincu de Brahms. Toutefois, après avoir été mis en contact avec l'opéra *Tristan und Isolde* de Wagner, Schönberg accueillit également avec empressement la musique de Wagner. La *Nuit transfigurée* de Schönberg fut soumise aux deux influences. Alors que Wagner entra dans l'histoire de la musique comme un grand innovateur, Brahms resta pour beaucoup considéré comme conservateur.

En 1933, Arnold Schönberg donna une conférence à l'occasion du centième anniversaire de la naissance du compositeur Johannes Brahms. Il l'avait intitulée: « Brahms le progressiste ». Schönberg expliqua alors à quel point Brahms fut innovateur, voire même important pour la création de la *Deuxième école viennoise*. Pour illustrer le progressisme harmonique de Brahms, il prit comme exemple son *Quatuor à cordes opus 51 en do mineur*. Schönberg démontra que le développement de la technique de variation et la structure des phrases de Brahms firent partie des piliers de la genèse de la *Nuit transfigurée*. Outre les nombreux articles qu'il écrivit sur lui, Schönberg lui rendit son plus grand hommage en orchestrant en 1937 son premier *Quatuor avec piano*.

Le Premier quatuor à cordes

Avant de donner son accord pour la publication de ses deux premiers quatuors à cordes opus 51, il avait déjà composé une vingtaine de quatuors à cordes. Dans le domaine de la symphonie et du quatuor à cordes, domaine de Beethoven, Brahms sentait le poids de la tradition fortement peser sur lui. « Tu ne sais pas ce que c'est que d'entendre constamment le bruit de ses pas derrière moi » remarqua-t-il un jour. Ce ne fut que la quarantaine passée, après de profondes révisions, qu'il publia ses premiers quatuors à cordes.

Le *Quatuor à cordes en do mineur* se caractérise par son libéralisme harmonique et son allure symphonique. Le sévère *Allegro* rappelle immédiatement un autre premier mouvement: l'*Allegro con brio du Quatuor à cordes opus 95*, « *Quartetto serioso* », de Beethoven. L'agitation incessante, le caractère sévère et la compacité qu'on y note sont comparables: Brahms se déploya sur le plan harmonique dans toutes les directions, accompagné par des croches trépidantes, continues. L'humeur mineure ne parvient au repos qu'avec le mi bémol majeur qui fait son apparition à la fin du deuxième groupe thématique. Mais cette balise majeure n'est que de courte durée. Brahms composa une coda diabolique dans laquelle mineur et majeur se déchirent pour avoir l'hégémonie. Les croches s'élargissent

enfin en des triolets balancés, et le mouvement connaît la détente dans un do majeur rayonnant. Brahms ouvrit sa *Romanze* mélancolique par un magnifique thème de type choral aux violons. Par mesure de contraste, il choisit un thème annexe plaintif et introverti dans lequel le sérieux se déploie de nouveau. Ce sérieux se dissout rapidement dans les variations insouciantes qui suivent ensuite, basées sur le thème d'ouverture.

Dans l'*Allegretto*, Brahms fait alterner l'élément de motricité tenace en fa mineur avec des passages de folklore en fa majeur (*un poco più animato*). Une mélodie simple aux premiers violons est accompagnée avec légèreté par un la répété joué par les seconds violons et des pizzicati des altos et des violoncelles. Dans le dernier *Allegro*, Brahms tire tous les registres dans une exclamation dramatique: unisono. Le sérieux et la compacité se dessinent de nouveau. Sur le plan de la structure, ce mouvement semble être une combinaison de forme variation et de forme sonate. Après un développement étourdissant, Brahms laissa le quatuor s'élever dans les plus hautes sphères: tous les instruments jouent dans une tessiture aiguë. Brahms retourna ensuite au matériau thématique dramatique de l'ouverture afin de se plonger de façon impétueuse et résolue (*stringendo*) dans l'abîme que constitue la tonalité de do mineur.

Amsterdam Sinfonietta joue la version originale de ce quatuor à cordes, agrémentée d'une partie de basse supplémentaire écrite par Marijn van Prooijen, contrebassiste et arrangeur.

La Nuit transfigurée

En 1899, Arnold Schönberg composa en trois semaines un sextuor qu'il baptisa *Verklärte Nacht* [Nuit transfigurée]. Il écrivit cette œuvre d'après un poème de Richard Dehmel du même titre, extrait du recueil « *Weib und Welt* », recueil dont la thématique chargée sur le plan sexuel attisa à l'époque une grande controverse. La création de l'œuvre de Schönberg fut tout autant controversée. Le 18 mars 1902, le Quatuor Rosé, renforcé par deux musiciens supplémentaires, joua cette œuvre pour la première fois en public. Ce ne fut pas une partie de plaisir car le concert donna lieu à des rixes et des prises de bec.

La forme du sextuor à cordes suit dans les grandes lignes la forme du poème et comprend, comme le poème, cinq mouvements ou strophes. Les mouvements 1, 3 et 5 du poème esquissent le décor. Un homme et une femme marchent dans une forêt au clair de lune. Dans le deuxième mouvement, la femme avoue que l'enfant qu'elle porte est celui d'un autre. Dans le quatrième mouvement, l'homme exprime son amour pour elle et accepte cet enfant comme s'il était le sien.

Schönberg écrivit ce qui suit: « Mon sextuor ne décrit aucune action, aucun drame, mais dépeint seulement la nature et les sentiments humains. En d'autres termes, il est possible de le considérer comme de la musique pure. » Il croyait qu'il était possible d'écouter le sextuor sans connaître son programme. Le sextuor ne devait pas être édité selon lui avec le poème. En 1950, on sut avec certitude, comme on le supposait déjà, qu'il avait suivi le déroulement du poème de Dehmel avec une très grande précision. Schönberg écrivit en effet un commentaire dans lequel il exposa pour la première fois avec exactitude dans quels motifs et avec quels moyens il avait essayé d'exprimer la nature décrite et les sentiments des personnages principaux.

Il est remarquable de voir comment tous les motifs subsistent au cours de l'œuvre une « transformation » et sont entendus à chaque fois avec un arrière-plan complètement différent. L'œuvre commence par un *Grave*, dans lequel on entend les pas calmes d'un homme et d'une femme dans la forêt. Après ce « motif de promenade », les trilles aigus du groupe des premiers violons introduisent le rayonnement du clair de lune à travers les arbres. Après la confession émotionnelle de la femme (deuxième strophe), Schönberg fait entendre une fois encore durant la troisième strophe le motif de promenade. Le motif, une

fois l'histoire exposée, a fortement gagné en poids. Il sonne *fortissimo*, contrairement au *pianissimo* de la première strophe. Dans la quatrième strophe également, dans laquelle l'homme exprime son amour et son acceptation, le motif de promenade est brièvement entendu. Le thème est joué cette fois *sul ponticello* et *pianissimo*. Le motif de promenade sonne de nouveau de manière aérienne et semble avoir perdu toute charge émotionnelle. Il est entendu enfin au début de la cinquième strophe, Adagio molto tranquillo, avec en arrière-plan nocturne et harmonieux la magnificence d'un ciel étoilé.

En 1917, Schönberg arrangea son sextuor pour orchestre à cordes à la demande de l'éditeur viennois Universal Edition. C'est dans cette version pour orchestre à cordes que l'œuvre connut sa popularité. En 1943, Schönberg apporta des corrections à cette partition d'orchestre. Il modifia à certains endroits la dynamique et le tempo afin de rendre l'exécution par un orchestre à cordes encore plus transparente. C'est cette version qu'Amsterdam Sinfonietta a choisi d'exécuter.

Willem de Bordes

Traduction: Clémence Comte

Verklärte Nacht

Zwei Menschen gehen durch kahlen,
kalten Hain;
Der Mond läuft mit, sie schau'n hinein.
Der Mond läuft über hohe Eichen,
kein Wölkchen trübt das Himmelslicht,
in das die schwarzen Zacken reichen.
Die Stimme eines Weibes spricht:

Ich trag ein Kind, und nit von Dir,
ich geh in Sünde neben Dir.
Ich hab mich schwer an mir vergangen.
Ich glaubte nicht mehr an ein Glück,
und hatte doch ein schwer Verlangen
nach Lebensinhalt, nach Mutterglück
und Pflicht; da hab ich mich erfrecht,
da ließ ich schauernd mein Geschlecht
von einem fremden Mann umfängen,
und hab mich noch dafür gesegnet.
Nun hat das Leben sich gerächt:
Nun bin ich Dir, o Dir begegnet.

Sie geht mit ungelenkem Schritt.
Sie schaut empor; der Mond läuft mit.
Ihr dunkler Blick ertrinkt in Licht.
Die Stimme eines Mannes spricht:

Das Kind, das Du empfangen hast,
sei Deiner Seele keine Last,
o sieh, wie klar das Weltall schimmert!
Es ist ein Glanz um alles her,
Du treibst mit mir auf kaltem Meer,

doch eine eigne Wärme flimmert
von Dir in mich, von mir in Dich.
Die wird das fremde Kind verklären,
Du wirst es mir, von mir gebären;
Du hast den Glanz in mich gebracht,
Du hast mich selbst zum Kind gemacht.

Er faßt sie um die starken Hüften.
Ihr Atem küßt sich in den Lüften.
Zwei Menschen gehen durch hohe,
helle Nacht.

Richard Dehmel.

Verlichte nacht

Twee mensen gaan door kaal, kil woud;
de maan loopt mee, hun blik beschouwt.
De maan loopt over hoge eiken,
Geen wolkje vertroebelt het hemellicht,
waarin de zwarte takken reiken.
De stem van een vrouw zegt:

Ik draag een kind, en niet van jou,
ik loop in zonde naast jou.
Ik heb zelfbedrog me laten vangen;
ik geloofde niet meer in een geluk
en had toch een diep verlangen
naar levensvrucht, naar moedergeluk
en plicht – toen heb ik mij verstout,
toen liet ik bibberend mijn geslacht
door een vreemde man omgorden
en heb mij zelfs daarom gezegend.

Nu heeft het leven zich gewroken,
Nu heb ik jou, o jou ontmoet.

Zij loopt met onbeholpen tree,
Zij blikt omhoog, de maan loopt mee;
Haar donkere blik verdrinkt in licht.
De stem van een man zegt:

Het kind dat jij ontvangen hebt,
zij jouw ziel geen last,
o zie, hoe klaar het heelal schittert!
Er is een glans om Alles heen,
jij drijft met mij op koude zee,
Maar een eigen warmte zindert
van jou in mij, van mij in jou;
die zal het vreemde kind verklaren,
jij zult het voor en van mij baren;
jij hebt de glans in mij geraakt,
Jij hebt mijzelf tot kind gemaakt.

Hij vat haar bij de zware heupen,
hun adem vermengt in de luchten,
twee mensen gaan door hoge,
held're nacht.
(vertaling: Emile van Brakel)

Transfigured night

Two people walk through a bare, cold grove;
The moon races along with them,
they look into it.
The moon races over tall oaks,
No cloud obscures the light from the sky,

Into which the black points of the boughs
reach.

A woman's voice speaks:

I'm carrying a child, and not yours,
I walk in sin beside you.
I have committed a great offense against
myself.
I no longer believed I could be happy
And yet I had a strong yearning
For something to fill my life, for the joys of
Motherhood
And for duty; so I committed an effrontery,
So, shuddering, I allowed my sex
To be embraced by a strange man,
And, on top of that, I blessed myself for it.
Now life has taken its revenge:
Now I have met you, oh, you.

She walks with a clumsy gait,
She looks up; the moon is racing along.
Her dark gaze is drowned in light.
A man's voice speaks:

May the child you conceived
Be no burden to your soul;
Just see how brightly the universe is gleaming!
There's a glow around everything;
You are floating with me on a cold ocean,
But a special warmth flickers
From you into me, from me into you.
It will transfigure the strange man's child.

You will bear the child for me, as if it were
mine;
You have brought the glow into me,
You have made me like a child myself.

He grasps her around her ample hips.
Their breath kisses in the breeze.
Two people walk through the lofty, bright
night.

(translation: Stanley Appelbaum)

Nuit transfigurée

Deux personnes vont dans le bois nu et froid,
la lune les accompagne, ils regardent,
La lune court au-dessus des grands chênes ;
pas le plus petit nuage ne trouble la lumière
du ciel
vers laquelle tendent les noires cimes.
Une voix de femme dit:

Je porte un enfant, et il n'est pas de toi,
je marche à côté de toi, dans le péché,
J'ai gravement péché contre moi.
Je ne croyais plus au bonheur
et pourtant je désirais ardemment
une vie accomplie, le bonheur d'être mère
et obéir à mes devoirs ; et puis je me suis
dévergondée,
et frissonnante j'ai laissé mon sexe
être étreint par un étranger,
et je m'en suis pourtant absoute.
Maintenant la vie se venge :

Maintenant toi, ô toi, je t'ai rencontré.

Elle va d'un pas gauche.
Elle regarde en l'air, La lune l'accompagne.
Son regard sombre se noie dans la lumière.
Une voix d'homme dit:

L'enfant que tu as conçu
ne dois pas être un fardeau pour ton âme,
vois comme le monde entier respandit !
Il y a une clarté qui baigne tout ici ;
Tu flottes avec moi sur une froide mer,
et pourtant une chaleur particulière vibre
de toi à moi et de moi à toi.
Elle va transfigurer le fils de l'étranger,
Tu enfanteras pour moi, comme s'il venait de
moi,
Tu as mis du soleil en moi,
Tu as fait de moi-même un enfant.

Il étreint ses fortes hanches.
Le souffle de leur baiser s'échappe dans les
airs.
Deux êtres vont dans la nuit claire et vaste.
(traduction: Pierre Mathé)

•

CCS SA 24409

The Bohemian Album Dvorak, Schulhoff, Haas

- Luister 10
- 10/10 Classics Today

CCS SA 26007

Shostakovich String Quartet 2 & 4

- Awards: 5 Star Audiophile audition
 - Opus d'Or
 - 10/10 ClassicsToday
 - Best of the year Discs 2008
- Audiophile Audition

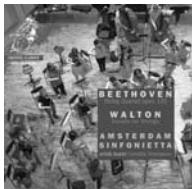

CCS SA 23005

Beethoven String Quartet opus 135 in F major

Walton Sonata for Strings

- Gramophone: cd of the month
- 10/10 Classics Today

CCS SA 21504

Tchaikovsky Souvenir de Florence

Verdi String Quartet

- Editors Choice Gramophone
- Luister 10
- CD of the Week 'The Observer'

Production	Channel Classics Records bv
Producers	Sven Arne Tepl (Brahms), Willem de Bordes (Schönberg)
Recording engineers	Jared Sacks (Brahms), Tom Peeters (Schönberg)
Editing/mastering	Jared Sacks
Design	Studio Dumbar
Photography	Marco Borggreve
Liner notes	Willem de Bordes
Recording location	Philharmonie, Haarlem, The Netherlands
Recording dates	3 & 4 June 2007 (Brahms) 27 & 28 October 2010 (Schönberg)
Copyright	Peters Edition (Brahms) Universal Edition (Schönberg)

Technical information

Microphones	Bruel & Kjaer 4006, Schoeps
Digital converters	DSD Super Audio / Meitnerdesign AD/DA (Brahms) DCS AD/DA (Schönberg)
DSD software	Pyramix / Merging Technologies
Speakers	Audio Lab, The Netherlands
Amplifiers	van Medevoort, The Netherlands
Cables	Van den Hul*
Mixing board	Rens Heijnis, custom design

Mastering Room	
Speakers	B+W 803d series
Amplifier	Classe 5200
Cables	Van den Hul*

*exclusive use of Van den Hul cables
The INTEGRATION and The SECOND®

Please send to Veuillez retourner:

Phone: (+31.418) 58 18 00

Fax: (+31.418) 58 17 82

CHANNEL CLASSICS RECORDS
 Waaldijk 76,
 4171 CG Herwijnen
 The Netherlands

Where did you hear about Channel Classics? Comment avez-vous appris l'existence de Channel Classics?

☐ Review Critiques	☐ Store Magasin
☐ Radio Radio	☐ Advertisement Publicité
☐ Recommended Recommandé	☐ Other Autre

Why did you buy this recording? Pourquoi avez-vous acheté cet enregistrement?

☐ Artist performance L'interprétation	☐ Reviews Critique
☐ Sound quality La qualité de l'enregistrement	☐ Price Prix
☐ Packaging Présentation	

What music magazines do you read? Quels magazines musicaux lisez-vous?

Which CD did you buy? Quel CD avez-vous acheté?

Where did you buy this CD? Où avez-vous acheté ce CD?

I would like to receive the CHANNEL CLASSICS CATALOGUE

Name Nom

Address Adresse

City/State/Zipcode Code postal et ville

Country Pays

Please keep me informed of new releases via my e-mail:

brahms schönberg

Johannes Brahms (1833-1897)

String Quartet opus 51 no. 1 in c minor (1873)
version for string orchestra

1	Allegro	11.09
2	Romanze. Poco Adagio	07.24
3	Allegretto molto moderato e comodo – Un poco più animato	08.24
4	Allegro	06.20

Arnold Schönberg (1874-1951)

5	Verklärte Nacht opus 4 (1899/arr.1917/rev.1943)	29.32
---	--	-------

version for string orchestra

Total time	63.23
------------	-------

Amsterdam Sinfonietta
Piet Heinkade 5
1019 BR Amsterdam
tel +31 20 52 70 770
fax +31 20 52 70 777
info@sinfonietta.nl
www.sinfonietta.nl

for complete catalogue and high resolution downloads:
www.channelclassics.com