

CHANDOS DIGITAL CHAN 8928

Hulton-Deutsch

FRANZ SCHUBERT

Hulton-Deutsch

GUSTAV MAHLER

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

© 1991 Chandos Records Ltd. © 1991 Chandos Records Ltd.
Printed in Germany

SCHUBERT

— orch —

MAHLER

CHANDOS

Der Tod und das Mädchen
Death and the Maiden

SCHUBERT
5 German Dances and
7 Trios with Coda

I MUSICI DE MONTREAL
YULI TUROVSKY

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

String Quartet in D minor (D810) "Death and the Maiden" (48:54)

Streichquartett in d-Moll "Der Tod und das Mädchen"

Quatuor à cordes en ré mineur "La jeune fille et la mort"

Arranged for String Orchestra by

Bearbeitet für Streichorchester von / arrangé pour orchestre à cordes par:

GUSTAV MAHLER (1860-1911)

- 1 I Allegro (16:59)
- 2 II Andante con moto (17:09)
- 3 III Scherzo: Allegro molto - Trio (4:15)
- 4 IV Presto (10:21)

FRANZ SCHUBERT

Five German Dances and Seven Trios with Coda (D90) (16:23)

Fünf Deutsche Tänze und sieben Trios mit Coda

Cinq danses allemandes et sept trios avec coda

- 5 Dance No. 1 in C major *C-Dur; ut majeur*
- Trio I - Trio II (3:35)
- 6 Dance No. 2 in G major *G-Dur; sol majeur*
- Trio I - Trio II (3:58)
- 7 Dance No. 3 in D major *D-Dur; ré majeur*
- Trio (1:58)
- 8 Dance No. 4 in F major *F-Dur; fa majeur* (0:56)
- 9 Dance No. 5 in C major *C-Dur; ut majeur*
- Trio I - Trio II - Coda (5:49)

TT = 65:24 DDD

I MUSICI DE MONTREAL
YULI TUROVSKY conductor

I MUSICI DE MONTREAL
YULI TUROVSKY conductor

Violins

Eleonora Turovsky
concertmaster
Ronald François
Sofia Gentile
Sharon Gewirtz
Madeleine Messier
Françoise Morin
Christian Prévost
Natalya Turovsky

Violas

Anne Beaudry
Suzanne Careau
Jacques Proulx

Cellos

Alain Aubut
Yegor Dyachkov

Double bass
Costantino Greco

String Quartet in D minor "Death and the Maiden"

*Give me thy hand, thou fair and gentle creature. I am a
friend and come not to punish thee. Be of good cheer!
Thou shalt sleep peacefully in my arms.*

Thus spoke Death in Matthias Claudius' famous poem "Death and the Maiden". And thus it spoke again in 1817, when Franz Schubert was setting these verses to music. The Classical, Hellenic conception of death as a brother of gentle sleep had actually been with Schubert since his early years and it was to run through the body of his work like a leitmotif. The grim skeleton which haunts our medieval Dances of Death seems to bow, in the "Death and the Maiden" song as in many others, to the beautiful youth whom the Greeks represented with a downturned torch in his hand.

Begun in March 1824 but not completed until January 1826, the Quartet in D minor has as its Andante a set of variations on the 1817 song. But this does not necessarily mean that Schubert intended to write a "Pathetic" quartet; it might even be possible that he began working on the Allegro before he thought of using the song as the basis of the Andante. One should note, however, that all four movements are in a minor key, that in Schubert's songs the D minor key often symbolizes a mood of dramatic pathos, and that there is in the finale a hint of another funereal song, *The Erl-King*. Furthermore Schubert had, since 1822, been afflicted with illness and recurrent bouts of depression which were to culminate, a year before his premature death, in the despairing world of *The Winter Journey*.

The agitated rhythmic figure that opens the D minor Quartet and then recurs, in one guise or another, throughout the score, announces the coming struggle between the grim Medieval skeleton and the Hellenic "friend of gentle sleep". This turbulent rhythm underlines the oppressive darkness of the first subject and even affects the lyrical second theme, which has a somewhat nervous triplet pulsation. The development combines in masterly fashion the opening rhythmic figure and the lyrical melody. In the recapitulation the second theme appears in D major, but it is then forced back into D minor, in which key this feverish movement ends.

The Andante is undoubtedly the heart of the quartet. The death theme gives rise to five variations which respect its structure, its rhythmic monotony, and — except for the fourth variation in G major — its G minor key. The two images of death, the menacing skeleton and comforting youth, pervade the whole movement which, like the song, has a major ending. Such variations on his own songs are characteristic of Schubert, the most famous among them being his *Wanderer Fantasy* and *Trout Quintet*.

The Scherzo has its brief spell of happiness in the Trio, but even here the ominous rhythm stubbornly pulsates. Joy dances with despair, serenity with terror, Elysium with Hell, and this deadly bacchanale continues with unflagging energy throughout the wild tarantella of the finale.

"Schubert is a Romantic Classicist", wrote Alfred Einstein. The Quartet in D minor, with its classical and romantic echoes of death, tends to confirm this statement. The work had its first performance privately in Vienna on 1 February 1826. On 6 May 1984 an arrangement for string orchestra by Mahler was premiered in New York; this expanded version, recorded here, closely parallels the original quartet.

Five German Dances and Seven Trios with Coda

The *German Dances* were written in November 1813, just after Schubert had left the "Konvikt", a seminary attached to the Court Chapel where the young Franz had lived and worked as a choir-boy since 1808. During the year following his mother's death in May 1812, the boy's voice broke, but the school authorities offered to grant him a scholarship so that he might proceed to higher studies, provided that he worked during his holidays to reach the qualifying standard. This was a prospect which did not appeal to Schubert, and with his father's blessing he refused the endowment and returned home.

The mood of leisurely contemplation that pervades the *German Dances* expresses Schubert's happy "liberation". The five pieces are typical of the Austrian peasant dances which had made their way to the music of Mozart and Beethoven, and would eventually reach Strauss' waltzes.

© 1991 Marie-Claude Beauchamp
Translation: Marie-Claude Beauchamp

Streichquartett in d-Moll "Der Tod und das Mädchen"

*Gib Deine Hand, Du schön und zart Gebild!
Bin Freund und komme nicht zu strafen,
Sei guten Muts, ich bin nicht wild.
Sollst sanft in meinen Armen schlafen!*

So sprach der Tod in Matthias Claudius' berühmtem Gedicht "Der Tod und das Mädchen". Und so sprach er wieder im Jahre 1817, als Franz Schubert diese Strophen zu Musik setzte. Die klassische, hellenische Vorstellung vom Tod als ein Bruder des sanften Schlafes begleitete eigentlich Schubert seit seiner Jugend, und diese Vorstellung würde sein Werk wie ein Leitmotiv durchdringen. Das finstere Skelett, das unsere mittelalterlichen Todestänze verfolgt, scheint sich in dem Lied "Der Tod und das Mädchen", so wie in vielen anderen, dem schönen Jüngling, den die Griechen mit einer umgekehrten Fackel in der Hand darstellten, zu unterwerfen.

Begonnen im März 1824, vollendet aber erst im Januar 1826, enthält das Quartett in d-Moll in seinem Andante eine Reihe von Variationen auf das Lied von 1817. Das soll aber nicht unbedingt heißen, daß Schubert ein "pathetisches" Quartett zu schreiben beabsichtigte; es ist sogar durchaus möglich, daß er an dem Allegro zu schaffen begann noch bevor er daran dachte, das Lied als Grundlage für das Andante zu benutzen. Man sollte jedoch beachten, daß alle vier Sätze in Moll gesetzt sind, daß in Schuberts Liedern die d-Moll Tonart oft eine Stimmung voll von dramatischem Pathos symbolisiert, und daß im Finale ein anderes trauerhaftes Lied, "Der Erlkönig", angedeutet wird. Überdies war Schubert seit 1822 von Krankheit, wie auch von Depressionsanfällen befallen, die ein Jahr vor seinem frühen Tode in der verzweifelten Welt der *Winterreise* gipfeln sollten.

Die erregte rhythmische Figur, die das d-Moll Quartett eröffnet und dann immer wieder, in verschiedener Verkleidung, durch die ganze Partitur hindurch auftaucht, kündigt den bevorstehenden Kampf zwischen dem düsteren mittelalterlichen Skelett und dem hellenischen "Freund des sanften Schlafes" an. Dieser ungestüme Rhythmus unterstreicht die bedrückende Dunkelheit des ersten Themas und wirkt sogar auf das lyrische zweite Thema, mit seinem etwas

aufgeregten Pulsieren der Triolen. Die Entwicklung vereinigt auf meisterhafte Weise die eröffnende rhythmische Figur mit der lyrischen Melodie. In der Wiederholung erscheint das zweite Thema im D-Dur, wird dann aber wieder zurückgedrängt in das d-Moll, in welchem dieser fieberhafte Satz endet.

Das Andante ist zweifellos der Kern des Quartetts. Das Todesthema ruft fünf Variationen hervor, die seine Struktur, seine rhythmische Eintönigkeit und – außer der vierten Variation in G-Dur – seine g-Moll Tonart respektieren. Die zwei Darstellungen des Todes, das drohende Skelett und der tröstende Jüngling, durchziehen den gesamten Satz, der, wie das Lied selbst, in Dur endet. Solche Variationen auf seine eigenen Lieder sind charakteristisch für Schubert, mit den berühmtesten davon seine Phantasie *Der Wanderer* und das Quintett *Die Forelle*.

Das Scherzo hat seine kurze Periode von Glückseligkeit in dem Trio, aber sogar hier pulsiert unerbittlich der unheilvolle Rhythmus. Freude tanzt mit Verzweiflung, Ruhe mit Entsetzen, Elysium mit der Hölle, und dieses tödliche Bacchanal fährt mit nicht erschaffender Energie durch die wilde Tarantella des Finale fort.

"Schubert ist ein romantischer Klassiker", schrieb Alfred Einstein. Das Quartett in d-Moll, mit seinem klassischen wie auch romantischen Wiederhall des Todes, bestätigt diese Aussage. Das Werk hatte seine Uraufführung privat in Wien am 1. Februar 1826. Am 6. Mai 1984 wurde ein Arrangement für Streichorchester, von Mahler verfertigt, zum ersten Mal in New York aufgeführt; diese erweiterte, hier aufgezeichnete, Fassung ist eng an das ursprüngliche Quartett gebunden.

Fünf Deutsche Tänze und sieben Trios mit Koda

Die *Deutschen Tänze* wurden im November 1813 verfaßt, kurz nachdem Schubert das "Konvikt" verlassen hatte, ein mit der Hofskapelle verbundenes Seminar, in welchem der junge Franz seit 1808 gelebt hatte und als Sängerknabe angestellt war. Im Jahre nach dem Tod seiner Mutter im Mai 1812 brach die Stimme des Jungen, das Schulamt bot ihm jedoch ein Stipendium an, damit er zu einem höheren Studium promovieren könnte, vorausgesetzt er arbeite während den Ferien um den notwendigen Masstab zu erreichen. Diese Aussichten fanden keinen Anklang bei Schubert, und mit der Zustimmung seines Vaters lehnte er die Stiftung ab und kehrte zurück nach Hause.

Das Gefühl des gemächlichen Nachsinnens, das diese *Deutschen Tänze* durchdringt, drückt Schuberts glückliche "Befreiung" aus. Die fünf Stücke sind typisch für die österreichischen Ländler, die den Weg zur Musik von Mozart und Beethoven gemacht hatten und eines Tages die Strauss'schen Walzer erreichen würden.

© 1991 Marie-Claude Beauchamp
Übersetzung: Alexander Schelechow

Quatuor à cordes en ré mineur "La jeune fille et la mort"

Donne la main, belle et douce créature! Je suis ami et ne viens pas pour châtier. Aie bon courage! Je ne suis pas féroce, tu trouveras dans mes bras un doux sommeil.

Ainsi parlait la Mort dans le poème de Matthias Claudius, "La jeune fille et la mort", et dans le lied que Franz Schubert écrivit sur ces vers en 1817. L'idée classique, hellénique de la mort considérée comme le double fraternel du Sommeil avait en fait séduit Schubert dès sa prime jeunesse et elle s'est subséquemment disséminée dans toute son œuvre, comme un leitmotiv. Le sinistre squelette qui hante nos danses macabres médiévales semble, dans le lied "La jeune fille et la mort" comme dans bien d'autres, s'incliner devant l'"ami" que les Grecs figuraient par un bel adolescent porteur d'une torche renversée.

Composé entre mars 1824 et janvier 1826, le Quatuor en ré mineur a pour Andante cinq variations sur un thème du lied de 1817, ce qui ne veut pas nécessairement dire que Schubert avait l'intention d'écrire un quatuor "Pathétique"; en fait il se peut qu'il ait complété l'Allegro avant même d'avoir songé au thème de la Mort. Soulignons toutefois que la tonalité principale de l'œuvre est mineure, que le ré mineur accompagne souvent les drames des lieder schubertiens, et que le finale du quatuor fait référence à une autre ballade funèbre, *Le Roi des aulnes*. En outre le compositeur était, depuis 1822, terrassé par la maladie et par des dépressions qui ont culminé, un an avant sa mort, dans l'univers angoissant du *Voyage d'hiver*.

Le brutal motif rythmique qui ouvre le quatuor et réapparaît ensuite dans tous les mouvements sous différentes formes annonce la lutte à venir entre le squelette médiéval et le tendre ami du Sommeil. Ce rythme scande la détresse du premier thème et agit sur le pouls du second, dont le lyrisme est secoué par une course de triolets. Le développement associe les deux contrastes de l'exposition, soit le motif rythmique et la mélodie lyrique. Dans la réexposition, le deuxième thème apparaît d'abord en ré majeur, mais il retourne ensuite au ré mineur, tonalité qui clôt ce mouvement passionné.

L'Andante constitue sans doute le cœur du quatuor. Le thème de la mort engendre cinq variations qui respectent sa structure, son rythme monotone et — à l'exception de la quatrième variation en sol majeur — sa tonalité en sol mineur. Les deux visages de la Mort, l'un menaçant et l'autre consolateur, traversent tout ce mouvement dont la tonalité est, comme celle du lied, majorisée à la fin. Notons que Schubert, dans sa musique de chambre, a souvent soumis ses propres lieder à une série de variations; la fantaisie *Le voyageur* et le quintette *La truite* sont également de célèbres exemples.

La verve du Scherzo trouve quelques instants de répit dans le Trio, mais le rythme sinistre de la mort palpite même dans ce calme intermezzo. La joie danse ici avec le désespoir, la sérénité avec la terreur, l'Elysée avec l'Enfer, et cette funèbre bacchanale se poursuit avec une énergie effrénée dans la tarentelle du finale.

"Schubert est un Classique romantique", a écrit Alfred Einstein. Le Quatuor en ré mineur, par les discours classiques et romantiques qu'y tient la Mort, semble lui donner raison. Cette œuvre a été créée à Vienne le 1er février 1826. Le 6 mai 1984 une version pour orchestre à cordes réalisée par Mahler était présentée à New York; cette transcription, qui fait l'objet du présent enregistrement, est tout-à-fait fidèle au quatuor original.

Cinq danses allemandes et sept trios avec coda

Les *Danses allemandes* datent de novembre 1813. Schubert venait alors de quitter le "Konvikt", une école rattachée à la Chapelle de la Cour où il avait vécu et travaillé en tant que "petit chanteur" depuis 1808. La voix de Schubert ayant mué quelque temps après la mort de sa mère (mai 1812), la direction de l'école

accepta de le gratifier d'une bourse lui permettant de poursuivre ses études, en autant qu'il fit des progrès en mathématiques. Cette condition rebuta le jeune compositeur, qui refusa la bourse et retourna chez son père.

La sérénité de ces *Danses allemandes* reflète l'heureuse "libération" de Schubert. Elles sont caractéristiques des danses paysannes autrichiennes qui avaient trouvé place dans la musique de Mozart et de Beethoven, et qui devaient ultérieurement s'infiltrer dans les valse de Strauss.

© 1991 Marie-Claude Beauchamp

photo: André Lecoq

YULI TUROVSKY

*This recording is dedicated
to the memory of my father
Fyodor Turovsky*

YULI TUROVSKY

- **A Chandos Digital Recording**
- Recording Producer & Sound Engineer: Ralph Couzens
- Assistant Engineer: Ben Connellan • Editor: Richard Lee
- Recorded in L'Eglise de la Nativité de la Sainte Vierge, La Prairie, Quebec, Canada on 24 & 25 September 1990
- Front Cover Painting: *The Angel of Death* by Evelyn de Morgan, courtesy of The De Morgan Foundation, London / The Bridgeman Art Library, London
- Sleeve Design: Jaquetta Sergeant • Art Direction: Vicky Langdale

WARNING: Copyright subsists in all recordings issued under this label. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom, licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performance Ltd, Ganton House, 14-22 Ganton Street, London W1V 1LB.

SCHUBERT/MAHLER: DEATH AND THE MAIDEN - I Musici de Montréal/Turovsky

CHANDOS
CHAN 8928

CHANDOS DIGITAL

CHAN 8928

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

String Quartet in D minor (D 810)

"Death and the Maiden" (48:54)

Streichquartett in d-Moll "Der Tod und das Mädchen"
Quatuor à cordes en ré mineur "La jeune fille et la mort"

Arranged for String Orchestra by

Bearbeitet für Streichorchester von / arrangé pour orchestre à cordes par:

GUSTAV MAHLER (1860-1911)

- 1 I Allegro (16:59)
- 2 II Andante con moto (17:09)
- 3 III Scherzo: Allegro molto - Trio (4:15)
- 4 IV Presto (10:21)

FRANZ SCHUBERT

Five German Dances and Seven Trios with Coda (D 90) (16:23)

Fünf Deutsche Tänze und sieben Trios mit Coda
Cinq danses allemandes et sept trios avec coda

- 5 Dance No. 1 in C major C-Dur; ut majeur
- Trio I - Trio II (3:35)
- 6 Dance No. 2 in G major G-Dur; sol majeur
- Trio I - Trio II (3:58)
- 7 Dance No. 3 in D major D-Dur; ré majeur
- Trio (1:58)
- 8 Dance No. 4 in F major F-Dur; fa majeur (0:56)
- 9 Dance No. 5 in C major C-Dur; ut majeur
- Trio I - Trio II - Coda (5:49)

I MUSICI DE MONTREAL
YULI TUROVSKY
conductor

TT = 65:24 DDD

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

LC7038

© 1991 Chandos Records Ltd. © 1991 Chandos Records Ltd.
Printed in Germany

SCHUBERT/MAHLER: DEATH AND THE MAIDEN - I Musici de Montréal/Turovsky

CHANDOS
CHAN 8928