

CHANDOS DIGITAL

CHAN 9046

Hanya Chila

THE CHILINGIRIAN QUARTET

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester • Essex • England

© 1992 Chandos Records Ltd.
© 1992 Chandos Records Ltd.

DVOŘÁK

CHANDOS

**CHILINGIRIAN
QUARTET**

String Quintets

in G major, Op. 77

in E flat major, Op. 97

Intermezzo

in B major

DUNCAN McTIER
double bass

SIMON ROWLAND-JONES
viola

DIGITAL

DVOŘÁK

CHILINGIRIAN QUARTET

ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)

String Quintet in G major Op.77 33:10

Streichquintett in G-Dur; Quintette pour cordes en sol majeur

- 1 I Allegro con fuoco 11:14
- 2 II Scherzo. Allegro vivace - Trio. L'istesso tempo, quasi allegretto 7:51
- 3 III Poco andante 6:42
- 4 IV Finale. Allegro assai 7:11

5 Intermezzo in B major in H-Dur; en si majeur Op.40 4:14

Andante religioso

String Quintet in E flat major Op.97 31:10

Streichquintett in Es-Dur; Quintette pour cordes en mi bémol majeur

- 6 I Allegro non tanto 9:02
- 7 II Allegro vivo - Un poco meno mosso 5:18
- 8 III Larghetto 9:02
- 9 IV Finale. Allegro giusto 7:37

DDD TT = 68:50

Levon Chilingirian Violin

Mark Butler Violin

Louise Williams Viola

Philip De Groote Cello

with

Duncan McTier Double Bass (Opp. 77 & 40)

Simon Rowland-Jones Viola (Op. 97)

1875 was one of the most fertile years of Dvořák's composing career. Apart from the G major String Quintet, Op. 77 (B 49), which he completed in March of that year, Dvořák wrote four "Moravian" duets (B 50), the B flat major Piano Trio and D major Piano Quartet (B 51 and 53), the popular Serenade for Strings (B 52), his Fifth Symphony (B 54) and the five-act Grand Opera, *Vanda* (B 55). 1875 also marked the end of a move away from the experimentalism which characterised Dvořák's compositions of the early 1870s. Retreating from a boldly innovative approach to form and tonality, where the major influence was the music of Liszt and Wagner, Dvořák now cultivated simpler outlines, balanced melodic phrases and the nationally inflected style for which he was to become famous by the end of the decade.

The Quintet for string quartet and double bass cuts an interesting figure in this time of change in Dvořák's style. In its original form the Quintet had five movements, the second of which, an Intermezzo, was a shortened version of the *Andante religioso* of the string quartet in E minor (B 19), one of the composer's most challengingly original early works. Dvořák eventually decided that two slow movements would be too much and detached the Intermezzo, publishing it in 1883 as a Nocturne for string orchestra. The present recording includes the original string quintet version of this movement. The initial stimulus for composing the Quintet was a competition for new chamber works run by the Prague Umělecká beseda (Artistic Circle). The verdict of the judges, who included Dvořák's younger contemporary Zdeněk Fibich, was unanimous in favour of the Quintet, rendering the composer richer by the princely sum of five ducats.

As befits a work which the composer inscribed "to my country", the Quintet frequently displays national features. These reach a height in the exuberant finale with some brisk polka rhythms. All of the movements have a simplicity of outline and distinctly outgoing qualities. Liberated from its customary role as the bass instrument by the presence of the double bass, the cello participates fully in the energetic, if lighthearted musical argument of the opening *Allegro con fuoco*. A brilliant and vigorous Scherzo in E minor frames a more gentle, broadly developed Trio. The remaining slow movement of the Quintet (Dvořák settled on the four-part form shortly before publication in 1888) is an attractive *Poco andante* in C major with a contrasting central section in E major dominated by a soaring solo line for the first violin.

Dvořák began his third String Quintet, Op. 97 (B 180), only two days after completing the "American" Quartet, Op. 96, in the summer of 1893. Away from his duties as director of the National Conservatory of Music in New York, Dvořák at last had a chance to allow his composer's imagination to expand without the responsibility of teaching his craft to others. While in New York he had managed to compose the cantata *The American Flag* and much of the Symphony "From the New World"; but he found life in an unfamiliar city stifling, and when his amanuensis Jan Kovařík suggested spending the summer in the Czech settlement of Spillville in Iowa, Dvořák jumped at the chance. Dvořák clearly found his new surroundings congenial: work on the Quintet went quickly — though not quite as quickly as on the "American" Quartet — and the work was finished in slightly over two months on 1 August 1893.

The epithet "American" may as easily be applied to this Quintet as to the actual "American" Quartet. All the features associated with Dvořák's "American" style are to be felt as strongly in this work as in any others composed in the New World. The question remains, however, as to how "American" these characteristics really are. The pentatonic melodies associated with the composer's style at this time exist in abundance in earlier works. Yet there are qualities present in these pieces which are new in Dvořák's output. Rarely were his familiar melodic gifts so prominent as in these works written in America. He also made more use of rhythmic *ostinati*, but the supposed Red Indian drum rhythm in the second movement of the Quintet, as John Clapham has pointed out, is too complicated to be authentic, though we should not discount attempts on the composer's part at supplying a hint of local colour.

Dvořák's concentration on melodic and rhythmic features in the Quintet may well account for the structural simplicity in three of the work's four movements. But if the outlines of Dvořák's mould are easily discernible to the ear, the content is as lovely and expressive as ever. The first movement begins with a solo from the second viola foreshadowing the main theme. Also present in this introduction is a hint of the harmonic piquancy heard later in the movement, chiefly some ear-catching false relations just before the start of the second main melody. In this movement, and the following *Allegro vivo*, Dvořák links lyricism with a fine contrapuntal instinct to provide effective counter melodies. The soulful viola theme in the central section of the *Allegro vivo* is derived from one of these counter melodies appearing earlier in the movement. The *Larghetto* is a fine set of variations on a noble theme in which Dvořák makes imaginative use of the medium surrounding the melody and its transformations with rich textural detail. The Finale returns to the clear outlines of earlier movements. The second of its themes traces an ancestry through the Finale of Smetana's G minor Piano Trio to the Rondo of Schubert's Piano Trio in E flat major. But whatever the provenance of the melody, it does nothing to lessen the impact of this delightful conclusion.

© 1992 Jan Smaczny

1875 war eines der fruchtbarsten Jahre in Dvořáks Komponistenlaufbahn. Abgesehen von dem Streichquintett, op. 77 (B 49), das er im März dieses Jahres komponierte, schrieb er vier "Mährische" Duette (B 50), das Klaviertrio B-Dur und Klavierquartett D-Dur (B 51 und 53), die beliebte Streicherserenade (B 52), seine fünfte Symphonie (B 54) und *Vanda*, eine Große Oper in fünf Akten (B 55). 1875 markierte außerdem den Endpunkt des experimentelleren Stils, der Dvořáks Kompositionen Anfang der 1870er Jahre ausgezeichnet hatte. In der Abwendung von einer kühn-innovativen Haltung gegenüber Form und Tonalität, in der die Musik Liszts und Wagners der Haupteinfluß gewesen war, kultivierte Dvořák jetzt schlichtere Konturen, ausgewogene Melodiephrasen und einen Stil mit nationalem Tonfall, für den er sich noch bevor das Jahrzehnt vorüber war Berühmtheit erlangte.

Das Quintett für Streichquartett und Kontrabaß nimmt in dieser Zeit des Stilwechsels eine interessante Stelle ein. In seiner ursprünglichen Form hatte das Quintett fünf Sätze, deren zweiter, ein *Intermezzo*, eine verkürzte Fassung des *Andante religioso* aus dem Streichquartett e-Moll (B 19) war, einem der herausforderndsten und originellsten der frühen Werke des Komponisten. Dvořák entschied schließlich, daß zwei langsame Sätze zuviel seien, nahm das Intermezzo heraus und veröffentlichte es 1883 als Nocturne für Streichorchester. Die originale Streichquintettfassung des Satzes wurde in die vorliegende CD aufgenommen. Die ursprüngliche Anregung für die Komposition des Quintetts war ein Wettbewerb für neue Kammermusikwerke gewesen, den der Prager Umělecká beseda (Künstlerkreis) abhielt. Die Entscheidung der Jury, der auch Dvořáks jüngerer Zeitgenosse Zdeněk Fibich angehörte, fiel einstimmig auf das Quintett, und brachte dem Komponisten die fürstliche Summe von fünf Dukaten ein.

Wie es sich für ein Werk gehört, das der Komponist "Meinem Heimatland" widmete, stellt das Quintett verschiedene nationale Merkmale heraus. Diese erreichen in dem überschwenglichen Finale mit seinen flotten Polkarhythmen ihren Höhepunkt. Alle Sätze sind einfach angelegt und besitzen entschieden extrovertierte Qualitäten. Das Cello, durch die Anwesenheit des Kontrabasses von seiner üblichen Baßfunktion befreit, nimmt lebhaft an der energischen, wenn auch leichtmütigen musikalischen Erörterung des einleitenden *Allegro con fuoco* teil. Ein brillantes, vitales Scherzo in e-Moll bildet den Rahmen für ein sanfteres, breit ausgearbeitetes Trio. Der verbleibende langsame Satz des Quintetts (Dvořák entschied sich für die viersätzigige Form kurz vor der Veröffentlichung 1888) ist ein interessantes *Poco andante* in C-Dur mit einem kontrastierenden Mittelteil in E-Dur, der von einer sich hoch aufschwingenden Melodie der ersten Violine dominiert wird.

Dvořák begann sein drittes Streichquintett, op. 97 (B 180), im Sommer 1893, nur zwei Tage nachdem er das "Amerikanische" Quartett, op. 96, vollendet hatte. Als er von seinen Pflichten als Direktor des National Conservatory of Music in New York Abstand nehmen konnte, hatte Dvořák endlich die Chance, seiner kompositorischen Phantasie freien Lauf zu lassen, ohne die Verantwortung, andere sein Handwerk zu lehren. In New York hatte er zwar seine Kantate *The American Flag* (Die amerikanische Flagge) und einen Großteil der

Symphonie *Aus der Neuen Welt* schreiben können, doch fand er das Leben in einer fremden Stadt beengend, und Dvořák packte die Gelegenheit am Schopfe, als sein Assistent Jan Kovařík vorschlug, den Sommer in der tschechischen Siedlung Spillville in Iowa zu verbringen. Dvořák fand seine neue Umgebung offensichtlich kongenial: die Arbeit am Quintett ging schnell voran — wenn auch nicht ganz so schnell wie am „Amerikanischen“ Quartett — und am 1. August 1893, nach etwas über zwei Monaten, wurde das Werk vollendet.

Der Beiname „Amerikanisch“ ließe sich genauso gut auf dieses Quintett anwenden wie auf das eigentliche „Amerikanische“ Quartett. Alle Merkmale, die mit Dvořáks „amerikanischem“ Stil assoziiert werden, finden sich in diesem Werk genauso stark wie in allen anderen, die in der Neuen Welt komponiert wurden. Es bleibt jedoch die Frage offen, was diese „amerikanischen“ Charakteristiken denn sind. Die pentatonischen Melodien, die mit dem Stil des Komponisten in dieser Zeit verknüpft sind, finden sich reichlich in seinen früheren Werken. Und dennoch gibt es hier Qualitäten, die in Dvořáks Werk neu sind. Seine bekannte melodische Begabung tritt selten so prominent hervor wie in diesen Werken, die in Amerika geschrieben wurden. Außerdem verwendete er häufiger Ostinatorhythmen, doch der angebliche Indianer-Trommelrhythmus im zweiten Satz des Quintetts ist, wie John Clapham herausstellte, zu kompliziert, um authentisch zu sein, doch sollten wir keineswegs Versuche des Komponisten unterschätzen, Lokalkolorit in die Musik einzubringen.

Dvořáks Konzentration auf Melodik und Rhythmik im Quintett mag wohl die strukturelle Simplizität in drei der vier Sätze des Werks erklären. Doch auch wenn sich die Konturen von Dvořáks Anlage dem Ohr leicht erschließen, so bleibt der Inhalt anmutig und expressiv wie eh und je. Der erste Satz beginnt mit einem Solo der zweiten Bratsche, das auf das Hauptthema vorausweist. In dieser Introduction findet sich ebenfalls eine Andeutung auf die harmonische Würze im späteren Verlauf des Satzes, hauptsächlich einige auffallende Querstände unmittelbar vor dem Einsatz der zweiten Hauptmelodie. In diesem Satz, wie im darauffolgenden *Allegro vivo*, verbindet Dvořák Lyrik mit feinfühligem kontrapunktischem Instinkt für seine wirkungsvollen Gegenmelodien. Das seelenvolle Bratschentema im Mittelteil des *Allegro vivo* ist aus einer dieser Gegenmelodien, die früher im Satz erscheinen, abgeleitet. Das *Larghetto* ist eine herrliche Folge von Variationen über ein nobles Thema, in denen Dvořák von seinem gewählten Medium wunderbar Gebrauch macht, indem er die Melodie und ihre Verwandlungen mit reichem Satzdetail umrankt. Das Finale kehrt zu den klaren Konturen der früheren Sätze zurück. Sein zweites Thema läßt seine Herkunft über das Finale von Smetanas Klaviertrio in g-Moll bis zu Schuberts Klaviertrio in Es-Dur zurückverfolgen. Doch wo auch immer die Melodie ihren Ursprung haben mag, die Wirkung dieses bezaubernden Abschlusses wird dadurch keineswegs geschmälert.

© 1992 Jan Smaczny
Übersetzung: Renate Maria Wendel

L'année 1875 est, pour Dvořák, la plus fertile en compositions. Cette année-là, outre le Quintette pour cordes en sol majeur Op. 77 (B 49), qu'il achève en mars, il écrit quatre duos "Moraves" (B 50), le Trio en si bémol majeur avec piano et le Quatuor en ré majeur avec piano (B 51 et 53), la fameuse Sérénade pour cordes (B 52), la Cinquième Symphonie (B 54) et le grand opéra en cinq actes *Vanda* (B 55). L'année 1875 voit aussi la fin de l'expérimentation qui marque le début des années 1870, et que Dvořák rejette définitivement. Il abandonne, par conséquent, la voie de l'innovation hardie, dont l'influence majeure sur la forme et la tonalité était celle de Liszt et de Wagner, pour cultiver des formes plus simples, des phrases mélodiques équilibrées et ce style aux éléments nationaux qui allait le rendre célèbre vers la fin de la décennie.

Dans le cadre de cette période charnière, le Quintette pour instruments à cordes revêt donc un intérêt particulier. Sous sa forme initiale, il comptait cinq mouvements; le second, "Intermezzo", était une version abrégée de l'*Andante religioso* du Quatuor à cordes en mi mineur (B 19) — ouvrage original et provocant des années antérieures. Mais plus tard le compositeur décida que deux mouvements lents c'était trop pour un quintette; il retira l'Intermezzo de la partition, et en 1883 il le fit publier séparément sous le titre: *Nocturne pour orchestre à cordes*. Le présent enregistrement reprend, dans ce mouvement, la version d'origine du Quintette à cordes. Le Quintette est né d'un concours de "nouveaux morceaux de musique de chambre", organisé par l'Umělecká beseda (cercle artistique) de Prague. Le jury — où siégeait Zdeněk Fibich, collègue et cadet de Dvořák — choisit unanimement le Quintette, dont l'auteur s'enrichit de la somme princière de cinq ducats!

Comme il sied à une œuvre qu'un compositeur dédie à son pays, le Quintette présente de nombreuses caractéristiques nationales, elles cumulent dans le finale, au rythme rapide de polka. Tous les mouvements se distinguent par la simplicité de leur forme et leurs qualités bon enfant. Au début de l'*Allegro con fuoco*, le violoncelle, libéré de son rôle coutumier par la présence de la contrebasse, participe sans restriction à un argument musical énergique, sinon enjoué. Le Scherzo en mi mineur, brillant et vigoureux, encadre le Trio plus doux et longuement développé. Le mouvement lent — que conserva Dvořák lorsqu'il décida en 1888, juste avant publication, de réduire le quintette à quatre mouvements — est un séduisant *Poco andante* en ut majeur, dont la section médiane contrastante, en mi majeur, est dominée par l'envolée solo du premier violon.

Dvořák commence à écrire son Quintette pour instruments à cordes, Op. 97 (B 180), pendant l'été de 1893, deux jours seulement après avoir achevé le Quatuor "Américain", Op. 96. Il est en vacances; dégagé des responsabilités de sa charge de Directeur du Conservatoire national de Musique de New York, il n'a pas à enseigner l'art de la composition aux autres et peut donner libre cours à son imagination créatrice. A New York, il a tout de même réussi à composer la cantate *The American Flag* (Le drapeau américain) et une grande partie de la Neuvième Symphonie "du Nouveau Monde". Mais l'atmosphère de la grande ville étrangère l'opprime, aussi lorsque son secrétaire Jan Kovařík lui a proposé de passer l'été au milieu de la colonie tchèque de Spillville, Iowa,

a-t-il bondi sur l'occasion. Le milieu où il se trouve à présent est beaucoup plus sympathique et le Quintette progresse assez rapidement — la composition prend cependant un peu plus de temps que celle du Quatuor "Américain"; après deux bons mois de travail, elle est achevée le 1er août 1893.

Le qualificatif "Américain" pourrait s'appliquer aussi bien au Quintette qu'à son prédécesseur le Quatuor dont c'est le nom. Les traits attachés au style "américain" de Dvořák ressortent solidement dans cet ouvrage, comme ils ressortent dans tous ceux composés dans le Nouveau Monde. On peut alors se demander quelles sont, dans ces traits, les vraies composantes américaines. Les airs pentatoniques, que l'on attribue au langage du compositeur à cette époque, existaient déjà en abondance dans ses œuvres antérieures. Par contre, certains éléments, présents dans les ouvrages américains, sont vraiment récents; par exemple, une plus grande utilisation d'*ostinati* rythmiques; de plus, rares sont les œuvres de Dvořák qui réunissent des qualités mélodiques familières au compositeur en aussi grand nombre que celles écrites en Amérique. Mais dans le second mouvement du Quintette, le rythme de tambour soi-disant indien est — comme John Clapham l'a fait remarquer — beaucoup trop compliqué pour être authentique. Cela n'empêche pas de penser que le compositeur s'est efforcé de produire un effet "couleur locale".

Dvořák a concentré ses efforts sur les aspects mélodiques et rythmiques du Quintette ce qui peut expliquer la simplicité de structure des quatre mouvements. Néanmoins, la forme générale sort bien du moule dvořákien, et l'oreille ne peut s'y méprendre; le contenu est aussi joli et aussi expressif qu'auparavant. Le premier mouvement commence par un solo du second alto qui laisse anticiper le thème principal. Également dans l'introduction, un sous-entendu du piquant harmonique que l'on entendra plus clairement par la suite, crée de fausses relations essentiellement destinées à chatouiller l'oreille juste avant le début de la seconde mélodie principale. Dans ce mouvement et dans le suivant, *Allegro vivo*, Dvořák attache le lyrisme à un fin instinct contrapuntique pour produire d'efficaces contre-mélodies. Le thème sentimental de l'alto, dans la section médiane de l'*Allegro vivo*, dérive d'une contre-mélodie entendue plus tôt dans le mouvement. Le *Larghetto* est un plaisant ensemble de variations sur un thème noble, pour lequel Dvořák a utilisé imaginativement la substance qui entoure la mélodie et ses transformations en y ajoutant de riches détails de texture. Le Finale reprend les grandes lignes simples des premiers mouvements. Les origines du second thème pourraient émaner à la fois du Finale du Trio en sol mineur avec piano de Smetana et du Rondo du Trio en mi bémol majeur avec piano de Schubert. Mais quelque soit la provenance de la mélodie, elle ne diminue en rien l'impression agréable que laisse une charmante conclusion.

© 1992 Jan Smaczny

Traduction: Paulette Hutchinson

DUNCAN MCTIER

SIMON ROWLAND-JONES

Already released

DVOŘÁK: STRING QUARTET No. 7/CYPRESSES

CHAN 8826 CD; ABTD 1451 Cassette

DVOŘÁK: STRING QUARTETS 8 & 9

CHAN 8755 CD; ABTD 1394 Cassette

DVOŘÁK: STRING QUARTETS 10 & 11

CHAN 8837 CD; ABTD 1458 Cassette

DVOŘÁK: STRING QUARTETS 12 & 14

CHAN 8919 CD; ABTD 1520 Cassette

**DVOŘÁK: STRING QUARTET No. 13/STRING QUARTET MOVEMENT IN
F MAJOR B120/TWO WALTZES FROM Op. 54**

with Duncan McTier, double bass

CHAN 8874 CD

- **A Chandos Digital Recording**
- Recording Producer: Tim Oldham
- Sound Engineers: Trygg Trygvason & Ben Connellan
- Recorded in The Faculty of Music Concert Hall, University of Cambridge on 12-14 December 1990 (Op. 77 & Op. 40) and on 17 & 18 December 1991 (Op. 97)
- Front Cover Photograph of Dvořák courtesy of the Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin
- Sleeve Design: Penny Olymbios • Art Direction: Steven John

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.

Printed in Germany

ANTONÍN DVOŘÁK (1841-1904)

String Quintet in G major Op. 77 33:10

Streichquintett in G-Dur

Quintette pour cordes en sol majeur

- 1 I Allegro con fuoco 11:14
- 2 II Scherzo. Allegro vivace -
Trio. L'istesso tempo, quasi allegretto 7:51
- 3 III Poco andante 6:42
- 4 IV Finale. Allegro assai 7:11

5 **Intermezzo in B major**
in H-Dur; en si majeur Op. 40 4:14

Andante religioso

String Quintet in E flat major Op. 97 31:10

Streichquintett in Es-Dur

Quintette pour cordes en mi bémol majeur

- 6 I Allegro non tanto 9:02
- 7 II Allegro vivo - Un poco meno mosso 5:18
- 8 III Larghetto 9:02
- 9 IV Finale. Allegro giusto 7:37

**THE CHILINGIRIAN
QUARTET**

Levon Chilingirian *Violin*

Mark Butler *Violin*

Louise Williams *Viola*

Philip De Groote *Cello*

with

Duncan McTier *Double Bass*
(Opp. 77 & 40)

Simon Rowland-Jones *Viola*
(Op. 97)

DDD TT = 68:50

CHANDOS RECORDS LTD.
Colchester · Essex · England

© 1992 Chandos Records Ltd. © 1992 Chandos Records Ltd.
Printed in Germany