CHANNEL CLASSICS

CCS SA 36815

Česko

Ragazze Quartet

DVOŘÁK STRING QUARTET NO.13
SCHULHOFF ESQUISSES DE JAZZ
STRING QUARTET NO.1

Ragazze QUARTET

Rosa Arnold – violin
Jeanita Vriens – violin
Annemijn Bergkotte – viola
Kirsten Jenson – cello

The Ragazze Quartet is a young, Dutch/British string quartet, acclaimed for its musical enthusiasm, talent, versatility and dynamic presentation. Its versatility in particular is exceptional within the world of chamber music. The quartet collaborates with and performs alongside composers, musicians and artists working in a variety of disciplines and genres. While grounded firmly in the classical music tradition, the Ragazze Quartet is always in search of the ultimate cross-over, where the different disciplines are approached as equals, complementing and elevating one another.

The quartet graduated from the Dutch String Quartet Academy (NSKA) where the Ragazze attended masterclasses given by leading musicians from the international string quartet world, as well as receiving lessons from their regular teachers: Stefan Metz and Marc Danel. The quartet continue lessons with their mentor Luc Marie Aguera, violinist of the Quatuor Ysaye (made possible by the Dutch Kersjes Foundation).

In October 2007 the Ragazze Quartet toured Nepal, where, besides giving concerts, they had the opportunity to meet and work with local musicians, introducing them to the concept of fusing together eastern and western musical ideas. This would inspire many of their future projects.

2010 saw the quartet make their first trip to the USA when they were invited to take part in the Kronos Quartet workshop in New York City. Following on from this, the Ragazze performed several pieces from the Kronos repertoire in Carnegie Hall.

They also toured through China with Chinese pipa-player Lingling Yu to perform Tan Dun's 'Ghost Opera', a fusion of a classical concert, Chinese ritual and theatre play. In October 2014, the Ragazze toured in Indonesia, where they performed 'Perhatian', a piece written by Dutch composer Reza Namavar, together with the Indonesia gamelan ensemble Kyai Fatahillah.

In 2012 the Ragazze Quartet signed a contract with the renowned Channel Classics label to record three CDs. Their first CD 'Vivere' has received high praise by the national and international press.

In November 2013, the Quartet was awarded the prestigious scholarship 'Kersjes Prize'. The Ragazze Quartet continues to perform regularly at chamber music venues throughout The Netherlands (such as the Concertgebouw Amsterdam, Vredenburg Utrecht and Philipszaal The Hague), abroad (Paris, Prague, Geneva, Ljubljana, New York and Rio de Janeiro) and can be heard regularly on radio and television.

The violin played by Jeanita and the cello played by Kirsten are kindly lent by the National Music Instruments Foundation. **www.ragazzequartet.com**

On *Česko* we go on a musical journey across Europe to the extraordinary land of Bohemia (popularly known as Česko, though officially the word actually means Czech), the homeland of two composers we have come to love so much. It doesn't seem to matter that we hardly know their country: the indescribable energy of the music, with its folk melodies and harmonies, revealing the essence of a nation steeped in a deep cultural history, takes us there instantly. These composers are the much celebrated and revered Antonín Dvořák, along with the younger and lesser-known Erwin Schulhoff, whose life and career was tragically cut short by the Nazi regime. Both were masters in harnessing the old to the new, fusing a rich musical heritage with the influence of new worlds. Their works take us through the full range of emotions, from the tranquil to the fiery, from the elated to the melancholic. A reflection of human life.

SCHULHOFF QUARTET Even after numerous performances, Schulhoff's first string quartet never ceases to amaze us. The fiery and folkloristic first and third movements inspire a dance-like feeling, whereas the second, and in particular the fourth, have more contemplative characters. One of our favourite moments takes place in the fourth movement. After a long build-up of tension, a loud pizzicato from Jeanita breaks the pressure, leaving Kirsten and Annemijn playing the bare, grim ticking clock that began the movement. Above this, the two violins play a pleading melody that seems to go on forever, but eventually falters, leaving us and audience alike breathless.

ESQUISSES One of the things that appealed to us about Erwin Schulhoff, was his open-mindedness as a composer. He was incredibly fond of visiting nightclubs and dancing (also something we like to do!) to the new jazz rhythms of his time, which in turn became the inspiration for his own compositions. Among these were his *Esquisses de Jazz*, six little studies for piano, which the Dutch composer and arranger, Leonard Evers, arranged especially for us.

DVOŘÁK The combined sound of the string quartet seems particularly suited to bring out Dvořák's beautiful singing melodies, warm harmonies and Czech passion. His opus 106 is a work that we've programmed repeatedly over the years, and holds many cherished memories for us. It's been with us throughout our growth as a string quartet, from student life to full time professionals, so we feel particularly proud to have recorded it now.

Ragazze Quartet

FROM THE BOTTOM DRAWER "Music must primarily induce physical pleasure, even ecstasy, in the listener. It is not a philosophy, its source lies in ecstatic situations and its expression in rhythm."

Thus the Czech composer Erwin Schulhoff in 1919. A statement with which the twenty-five-year-old composer seems to count himself among opponents of the Second Viennese School and the philosophical concepts of Theodor Adorno, despite the fact that he had been strongly influenced by that revolutionary innovator, Arnold Schönberg. At the same time, one can imagine these words coming from somebody who, at the age of ten, had been encouraged by Antonín Dvořák, shortly before the latter's death. On Dvořák's advice, Schulhoff entered the conservatory of Prague, moving on later to Vienna and finally Leipzig, where he studied with Max Reger and won prizes for piano and composition. He was also taught for some time by Debussy in Paris.

Thus Schulhoff came to maturity on a diet of Richard Strauss, Scriabin, Debussy, Schönberg, Janáček, Bartók, and later even jazz. Four years' military service during the First World War threatened to frustrate his artistic ambitions, but he continued to compose, struggling to keep his hands warm in severe frost at the Russian front. After the war, Schulhoff remained in Germany, joining up with the Dadaists, undergoing the influence of jazz, and forging his own style from Schönberg's expressionism and Stravinsky's neo-classicism. After returning to Prague in 1923, he found inspiration in Czech folk music and the works of Léoš Janáček, whose opera Jenůfa he came to know as répétiteur for a production in Cologne in 1918.

In the late 1930s Schulhoff's existence was once more thwarted by war. Following the Nazi occupation of Czechoslovakia in 1939, he contemplated seeking refuge in the Soviet Union, and in 1941 he adopted the Soviet nationality. But this was to prove fatal. As a Czech communist and jew who collaborated with 'the enemy' of Germany, he was arrested and sent to the Wälzburg concentration camp, where he died of tuberculosis on 18 August 1942 at the age of forty-eight. Only after some fifty years' oblivion was his idiosyncratic oeuvre taken out of the bottom drawer.

FASCINATING AMALGAM One of the most particular and successful of Schulhoff's works is the *String Quartet no. 1* (1924). It sounds like a fascinating amalgam of folk music and the modern idiom of his day. Moments of folklike pentatonics alternate with chromatic passages, while traditional string techniques frequently make way for pizzicatos (plucked strings) and flageolets (rarefied whistling sounds). Folk fiddlers seem to make occasional entries, while elsewhere Bach and Schönberg appear to shake hands. After three lively movements, in the fourth (and longest) the quartet enters a mood of tranquillity, in an almost ethereal tonal world.

SCHULHOFF AND JAZZ "I have an unbelievable passion for worldly dance, and I even go through periods in which I dance night after night with women from the bar (by the way, I only do modern dance like the foxtrot, boston, slingan, passo doppio etc.), simply out of rhythmic enthusiasm and the sensual subconscious; it stimulates my creativity enormously, because in my subconscious I am incredibly earthly."

Erwin Schulhoff wrote these words in a letter from Prague to his colleague Alban Berg in 1921. Like his contemporaries Stravinsky and Hindemith, Schulhoff took the term jazz very broadly. As far as he was concerned, it

included dances like the tango, maxixe, boston, charleston and foxtrot, and these were the dances he presented as a sort of art-jazz in his 'jazzy' pieces for the piano – his own instrument – written between 1919-1931. Schulhoff was especially interested in the syncopated rhythms and jazz-like chords, even though he went further than popular jazz of the 1920s in his use of chords of the seventh, as the *6 Esquisses de Jazz* (1926) illustrate so well. "To my little friend Jim Clark, Prague, 6 October 1926", the composer added at the end of the sixth piece. He played them at various European venues and for radio.

['To my little friend Jim Clark.']

BETWEEN AMERICA AND BOHEMIA

Surely everyone has heard the famous 'American' *String Quartet no. 12 op. 96* by Antonín Dvořák! It is such a successful and appealing piece that it casts a shadow over the thirteen other quartets by the Bohemian romantic composer. Dvořák wrote the work in 1893 in New York, in the same year as the *Symphony no. 9 'From the New World',* when he was director of the newly established conservatory of New York. There, at about the same time, he also sowed the seeds of the 13th and 14th quartets, but they were completed only after his final return in 1895 to his fatherland, where he taught composition once again at the conservatory of Prague. The two quartets – his last – appeared in print a year later.

The String Quartet in G major op. 106 commences with a characteristic rhythmic gesture in the violins, followed by a falling arpeggio in the first violin; the passage is repeated in E minor and undergoes various modulations. Only after these elegant strokes of the pen does this energetic movement really get started, with a theme evoking Boheman folk music. The slow movement in E flat major begins in a desolate, sad mood despite the major key, but flows into a series of free variations which lead to a climax in C major, after which calmness is restored. In the dancing scherzo, Dvořák also jumps to and fro from minor to major, as if to create lightness and darkness. The Finale is an exuberant rondo with a slow introduction, in which the rondo theme is also presented in slow-moving fashion. In the course of the movement this slow episode (Andante sostenuto) frequently returns, followed by elements from the first movement. It is a truly cyclic procedure, as was so fashionable at the time. The quartet even ends with the main theme from the first movement, brought with verve and energetic gestures. Dvořák was back home again!

Clemens Romijn – Translation: Stephen Taylor

Op *Česko* gaan we op een muzikale reis dwars door Europa, naar het bijzondere gebied Bohemen (in de Tsjechische volksmond ook wel 'Česko' genoemd, hoewel het woord officieel gezien 'Tsjechisch' betekent), het thuisland van twee componisten die ons zeer dierbaar zijn. Dat wij dit land nauwelijks kennen, maakt eigenlijk niet uit: de onbeschrijfelijke energie van de muziek brengt ons er zo naar toe, met haar volkse melodieën en harmonieën die onmiskenbaar geaard zijn in een rijke cultuur. Deze componisten zijn de veelgeprezen Antonin Dvořák, en de jongere en minder bekende Erwin Schulhoff, wiens leven tragisch werd beëindigd door het naziregime. Beide componisten waren grootmeesters in het verbinden van oud en nieuw, het vermengen van een rijke muzikale historie met invloeden uit nieuwe werelden. Hun werk voert ons langs een breed scala aan emoties: van ingetogen tot vurig, en van uitbundig tot melancholisch. Een weerspiegeling van het leven zelf.

SCHULHOFF QUARTET Zelfs na talloze uitvoeringen blijft Schulhoffs eerste strijkkwartet ons nog steeds verrassen. Het vurige en folkloristische eerste en derde deel swingen vol Tsjechisch temperament, terwijl het tweede en – met name – het vierde deel een meer beschouwelijk karakter hebben. Eén van onze favoriete momenten vindt plaats in het vierde deel. Een lange spanningsopbouw wordt plotseling doorbroken met een harde pizzicato van Jeanita, waarna Kirsten en Annemijn een ijzige, tikkende klok spelen (waar het deel eerder ook mee begon). Hierboven zweeft een klagende melodie van de twee violen, die wel eeuwig door lijkt te gaan, maar uiteindelijk toch wegsterft, het publiek en onszelf ademloos achterlatend.

ESQUISSES Een van de dingen die ons zo aanspreken aan Erwin Schulhoff's werk, is zijn open blik naar andere muziekstijlen. Hij was een fervent bezoeker van nachtclubs, waar hij regelmatig danste (iets wat wijzelf ook graag doen!) op de nieuwe jazzmuziek van die tijd. Deze jazz-ritmes zouden een inspiratie vormen voor Schulhoffs nieuwe composities. Een van die composities geïnspireerd op de jazz zijn de *Esquisses de Jazz*, zes korte studies voor piano, die de Nederlandse componist en arrangeur Leondard Evers speciaal voor ons arrangeerde.

DVOŘÁK Het is een genot om als strijkkwartet de muziek van Antonin Dvořák te spelen: de strijkkwartetklank past buitengewoon goed bij zijn krachtige zangerige melodieën, warme harmonieën en Tsjechische onstuimigheid. Zijn opus 106 is een stuk dat wij de afgelopen jaren herhaaldelijk hebben uitgevoerd en waaraan wij veel dierbare herinneringen bewaren. Wij speelden het werk tijdens de verschillende stadia van onze groei als strijkkwartet, van student tot full time professionals, en we zijn dan ook extra trots dat we het nu op cd opgenomen hebben.

Ragazze Quartet

ONDER HET STOF VANDAAN "Muziek moet voornamelijk fysiek plezier, zelfs extase bij de luisteraar teweegbrengen. Zij is geen filosofie, haar oorsprong ligt in de extatische situaties en haar uiting ligt in het ritme." Dat schreef de Tsjechische componist Erwin Schulhoff in 1919. Met deze uitspraak leek de vijfentwintigjarige toondichter partij te kiezen tegen de Tweede Weense school, tegen de filosofische ideeën van Theodor Adorno. En dat hoewel hij sterke invloeden had ondergaan van de revolutionaire vernieuwer Arnold Schönberg. Toch is de uitspraak misschien begrijpelijk voor iemand die op zijn tiende nog werd aangemoedigd door Antonín Dvořák, kort voordat die zelf overleed. Op Dvořáks advies studeerde Schulhoff eerst aan het conservatorium van Praag. Later toog hij naar Wenen, en naar Leipzig voor studie bij Max Reger, waar hij prijzen won voor pianospel en compositie. Zelfs nam hij enige tijd les van Debussy in Parijs.

Zo borrelde in zijn binnenste een mengsel van Richard Strauss, Skrjabin, Debussy, Schönberg, Janáček, Bartók en later zelfs jazz. Hoewel vier jaar militaire dienst tijdens de Eerste Wereldoorlog Schulhoffs artistieke ambities leken te doorkruisen, bleef hij ook toen componeren, ook al moest hij aan het Russische front vechten om zijn handen te beschermen tegen de strenge vorst. Na de oorlog bleef Schullhoff in Duitsland. Hij verbond zich met de dadaïstische beweging, werd beïnvloed door de jazz en smeedde zijn stijl uit het expressionisme van Schönberg en het neo-classicisme van Stravinsky. Na zijn terugkeer naar Praag in 1923 raakte Schulhoff geïnspireerd door de Tsjechische volksmuziek en de muziek van Léoš Janáček, wiens opera Jenůfa hij had leren kennen als repetitor voor een voorstelling in Keulen in 1918.

Eind jaren 1930 werd Schulhoffs bestaan opnieuw doorkruist door de oorlog. Na de bezetting van Tsjechoslowakije door de nazi's in 1939 overwoog hij met zijn gezin naar de Sovjet-Unie te vluchten en nam hij in 1941 de Sovjet-nationaliteit aan. Maar juist dat werd hem fataal. Als Tsjechische communist en jood die heulde met 'de vijand' van Duitsland werd hij gearresteerd en gevangen gezet in het concentratiekamp Wülzburg. Daar overleed hij aan tuberculose. Op 18 augustus 1942, achtenveertig jaar oud. Pas na een halve eeuw vergetelheid kwam zijn bijzondere oeuvre weer onder het stof vandaan.

BOEIEND AMALGAAM Een van de meest bijzondere en succesvolste werken daaruit is het *Strijkkwartet nr.1* uit 1924. Het klinkt als een boeiend amalgaam van volksmuziek en het eigentijdse idioom van toen. Momenten van volkse pentatoniek wisselen af met chromatische vlagen, net zoals de diverse speeltechnieken van het traditionele strijken geregeld plaats maken voor pizzicati (getokkelde tonen) en flageoletten (ijle fluittonen). Hier en daar lijken volkse fiedelaars op te treden en elders lijken Bach en Schönberg elkaar de hand te schudden. Na drie levendige delen komt het kwartet in het vierde en langste deel tot rust in een welhaast etherische klankwereld.

SCHULHOFF EN DE JAZZ 'Ik heb een ongelooflijke passie voor de mondaine dans, en ken zelfs tijden, waarin ik nacht na nacht met bardames dans (ik dans trouwens alleen moderne dansen als foxtrot, boston, slingan, passo doppio etc.), puur uit ritmisch enthousiasme en zinnelijk onderbewustzijn; daardoor heb ik in mijn creativiteit een enorme aansporing, omdat ik in

mijn bewustzijn ongelooflijk aards ben.' Dat schreef Erwin Schulhoff in 1921 vanuit Praag aan zijn collega Alban Berg. Net als zijn tijdgenoten Stravinsky en Hindemith nam Schulhoff het begrip jazz zeer ruim. Ook dansen als de tango, maxixe, boston charleston en foxtrot rekende hij er toe. En het zijn ook die dansen die hij als een soort kunst-jazz presenteerde in zijn 'jazzy' werken voor piano, zijn eigen instrument, geschreven tussen 1919 en 1931. Schulhoff was vooral geïnteresseerd in het gesyncopeerde ritme en de jazz-achtige akkoorden, al hij ging hij in het gebruik van septiemen verder dan in de populaire jazz van de jaren twintig. De *6 Esquisses de Jazz* uit 1926 zijn daar mooie voorbeelden van. 'Aan mijn kleine vriend Jim Clark', Praag, 6 oktober 1926, noteerde de componist aan het eind van het zesde stuk. Hij speelde ze op diverse plekken in Europa en voor de radio.

['To my little friend Jim Clark.']

TUSSEN AMERIKA EN BOHEMEN Wie kent niet het befaamde 'Amerikaanse' twaalfde *Strijkkwartet opus 96* van Antonín Dvořák? Het stuk is zo geslaagd en aansprekend dat het een schaduw werpt over de dertien andere strijkkwartetten van de Boheemse romanticus. Dvořák schreef het werk in 1893 in New York, hetzelfde jaar als de *Negende symfonie 'Uit de Nieuwe Wereld'*, de tijd dat hij directeur was van het nieuw opgerichte conservatorium van New York. Omstreeks dezelfde tijd legde hij daar ook de kiemen van zijn Strijkkwartetten nrs 13 en 14. Tot de voltooiing kwam hij echter pas na zijn definitieve terugkeer naar zijn vaderland Bohemen in 1895, waar hij opnieuw de post van compositiedocent aan het Praags Conservatorium bekleedde. Het jaar daarna verschenen deze twee kwartetten, zijn laatste, in druk.

Het *Strijkkwartet in G opus 106* opent met een karakteristiek ritmisch gebaar in de violen, gevolgd door een dalend arpeggio in de eerste viool. Dit proces herhaalt zich in e-klein en ondergaat verschillende modulaties. Pas na deze zwierige pennenstreken gaat dit energieke deel goed van start met een thema dat aan Boheemse volksmuziek lijkt ontleend. Het langzame deel in Es opent, hoewel in majeur, in verlaten en droeve sferen, maar mondt vervolgens uit in een reeks vrije variaties die een climax bereikt in C-groot. Daarna keert de rust weer. Ook in het dansante scherzo springt Dvořák regelmatig van mineur naar majeur en omgekeerd, als in een effect van licht en donker. De Finale is een uitgelaten rondo met een langzame inleiding, waarin het rondothema in een langzame gedaante wordt voorgesteld. In de loop van het rondo komt deze langzame episode (Andante sostenuto) regelmatig terug, gevolgd door elementen uit het eerste deel. Een echt cyclisch procedé, zoals rond die tijd zeer in zwang. Het kwartet sluit zelfs af met het hoofdthema uit het eerste deel en dat met veel zwier en energieke gebaren. Dvořák was weer thuis.

Clemens Romijn

Auf *Česko* begeben wir uns auf eine musikalische Reise quer durch Europa in das besondere Gebiet Böhmen (im tschechischen Volksmund auch 'Česko' genannt, obwohl das Wort offiziell eigentlich 'Tschechisch' bedeutet), die Heimat zweier Komponisten, die wir seit langem lieben gelernt haben.
Es scheint kaum eine Rolle zu spielen, dass wir ihr Land kaum kennen: die unbeschreibliche Energie der Musik mit ihren volkstümlichen Melodien und Harmonien, welche den Wesensgehalt einer Nation offenbart, die von einer langen Kulturgeschichte durchtränkt ist, bringt uns sofort dorthin. Diese Komponisten sind der überaus gefeierte und verehrte Antonin Dvořák, zusammen mit dem jüngeren und weniger bekannten Erwin Schulhoff, dessen Leben und Laufbahn in tragischer Weise durch das Naziregime verkürzt wurde. Beide waren sie Meister im Wandeln von Altem zu Neuem, wobei sie ein reichhaltiges musikalisches Erbe mit dem Einfluss neuer Welten verschmolzen. Ihre Werke führen uns durch eine weite Welt voller Emotionen, vom Ruhigen zum Feurigen, vom Begeisterten zum Melancholischen. Eine Betrachtung des menschlichen Lebens.

SCHULHOFF-QUARTETT Selbst nach zahlreichen Aufführungen lässt Schulhoffs Erstes Streichquartett niemals nach, uns zu überraschen. Der feurige und folkloristische erste und dritte Satz vermitteln ein tänzerisches Gefühl, während der zweite und insbesondere der vierte Satz einen eher kontemplativen Charakter haben. Einer unserer liebsten Momente findet sich im vierten Satz. Nach einer lange aufgebauten Spannung löst ein lautes Pizzikato von Jeanita den Druck, während Kirsten und Annemijn die nüchterne, unerbittlich tickende Uhr spielen, mit der der Satz begann. Darüber spielen die beiden Violinen eine flehende Melodie, die endlos fortzuschreiten scheint, aber schließlich versiegt und uns sowie die Zuhörer gleichermaßen atemlos zurücklässt.

ESQUISSES Etwas, was uns bei Schulhoff besonders gefiel, war seine Aufgeschlossenheit als Komponist. Er liebte es sehr, Nachtclubs zu besuchen (was wir übrigens auch gerne machen!) und zu den neuen Jazzrhythmen seiner Zeit zu tanzen, die ihm im Gegenzug Inspirationen zu seinen eigenen Kompositionen lieferten. Darunter fanden sich seine 6 Esquisses de Jazz, sechs kleine Etüden für Klavier, die der niederländische Komponist und Arrangeur Leonard Evers eigens für uns arrangiert hat.

DVOŘÁK Der vereinte Klang des Streichquartetts scheint insbesondere gut geeignet, Dvořáks wunderbar singende Melodien, seine warmherzigen Harmonien und die tschechische Leidenschaft hervorzuheben. Sein Opus 106 ist ein Werk, das wir viele Jahre lang wiederholt in unser Programm aufgenommen haben und das für uns mit vielen lieben Erinnerungen verbunden ist. Es hat uns durch unsere ganze Entwicklung als Streichquartett begleitet, von der Studentenzeit bis hin zum Berufsquartett, und so erfüllt es uns mit besonderem Stolz es jetzt aufgenommen zu haben.

Ragazze Quartett

AUS DEM STAUB HERVOR ‘Musik muss beim Hörer vornehmlich physische Freude, selbst Ekstase hervorrufen. Sie ist keine Philosophie, ihr Ursprung liegt in den ekstatischen Situationen und ihre Äußerung liegt im Rhythmus.’

Das schrieb der tschechische Komponist Erwin Schulhoff 1919. Mit diesem Zitat schien der fünfundzwanzigjährige Tondichter Partei gegen die Zweite Wiener Schule zu ergreifen, gegen die philosophischen Ideen von Theodor Adorno. Und das, obwohl er starke Einflüsse des revolutionären Neuerers Arnold Schönberg erfahren hatte. Dennoch ist das Zitat eventuell für jemanden verständlich, der im Alter von zehn Jahren noch durch Antonin Dvořák gefördert wurde, kurz bevor dieser starb. Auf Dvořáks Rat studierte Schulhoff zuerst am Prager Konservatorium. Später zog er nach Wien, dann nach Leipzig zum Studium bei Max Reger, wo er Preise für sein Klavierspiel und für Komposition gewann. Er ließ sich selbst einige Zeit von Debussy in Paris unterrichten.

So gärte in seinem Inneren ein Gemisch aus Richard Strauss, Skrjabin, Debussy, Schönberg, Janáček, Bartók und später selbst Jazz. Obwohl vier Jahre Militärdienst während des Ersten Weltkriegs Schulhoffs künstlerische Ambitionen zu durchkreuzen schienen, komponierte er auch damals weiter, wenngleich er an der russischen Front große Mühe hatte, seine Hände vor dem strengen Frost zu schützen. Nach dem Krieg blieb Schulhoff in Deutschland. Er schloss sich der dadaistischen Bewegung an, ließ sich vom Jazz beeinflussen und entwickelte seinen eigenen Stil aus dem Expressionismus von Schönberg und dem Neoklassizismus von Strawinsky. Nachdem er 1923 nach Prag zurückgekehrt war, wurde Schulhoff von der tschechischen Volksmusik und der Musik von Léoš Janáček inspiriert, dessen Oper Jenůfa er 1918 als Repetitor zu einer Vorstellung in Köln kennengelernt hatte.

Ende der 1930er Jahre wurde Schulhoffs Existenz erneut vom Krieg durchkreuzt. Nachdem die Tschechoslowakei 1939 von den Deutschen besetzt wurde, erwog er mit seiner Familie in die Sowjetunion zu flüchten, und 1941 übernahm er die russische Nationalität. Ausgerechnet das sollte ihm zum Verhängnis werden. Als tschechischer Kommunist und Jude, der mit ‘den feindlichen Wölfen Deutschlands’ heulte, wurde er verhaftet und in das bayerische Internierungslager Wülzburg eingesperrt. Dort starb er am 18. August 1942 im Alter von 48 Jahren an Tuberkulose. Erst nach einem halben Jahrhundert der Vergessenheit kam sein Oeuvre erst wieder aus dem Staub zum Vorschein.

FESSELNDE LEGIERUNG Eines der außergewöhnlichsten und erfolgreichsten Werke daraus ist das *Streichquartett Nr.1* aus dem Jahre 1924. Es klingt wie eine bezaubernde Legierung von Volksmusik mit dem zeitgenössischen Idiom von damals. Momente völkischer Pentatonik wechseln mit chromatischen Aufwallungen, ebenso wie die verschiedenen Spieltechniken des traditionellen Streichens immer wieder Pizzikati (gezupften Tönen) und Flageoletts (flötenartigen Tönen) weichen. Hier und dort scheinen Fiedler aus dem Volk aufzutreten, und anderwärts scheinen Bach und Schönberg einander die Hand zu reichen. Nach drei lebhaften Sätzen kommt das Quartett im vierten und längsten Satz in einer nahezu ätherischen Klangwelt zur Ruhe.

SCHULHOFF UND DER JAZZ ‘Ich empfinde eine unglaubliche Leidenschaft für den mondänen Tanz, und es gibt selbst Zeiten, in denen ich Nacht für Nacht mit

Bardamen tanze (ich tanze übrigens nur moderne Tänze, wie Foxtrott, Boston, Swing, Paso doble usw.), rein aus rhythmischer Begeisterung und sinnlichem Unterbewusstsein; dadurch erfährt meine Kreativität einen enormen Ansporn, weil ich in meinem Bewusstsein unglaublich irdisch bin.' Das schrieb Erwin Schulhoff 1921 von Prag aus seinem Kollegen Alban Berg. Ebenso wie seine Zeitgenossen Strawinsky und Hindemith verstand Schulhoff den Begriff Jazz sehr weiträumig. Auch Tänze wie Tango, Maxixe, Charleston und Foxtrott gehörten für ihn dazu. Und es sind auch diese Tänze, die er als eine Art von Kunstjazz in seinen 'Jazzy'-Werken für Klavier präsentierte, sein eigenes Instrument, geschrieben zwischen 1919 und 1931. Schulhoff war vor allem an synkopischem Rhythmus und den jazzartigen Akkorden interessiert, auch wenn er in der Verwendung der Septimen weiter ging, als der übliche Jazz der zwanziger Jahre. Die *6 Esquisses de Jazz* aus dem Jahre 1926 sind gute Beispiele dessen. 'Für meinen kleinen Freund Jim Clark', Prag, den 6. Oktober 1926, schrieb der Komponist am Ende des sechsten Stücks. Er spielte sie an mehreren Ortens Europas und im Radio.

['To my little friend Jim Clark.']

ZWISCHEN AMERIKA UND BÖHMEN

Wer kennt nicht das berühmte 'Amerikanische' zwölfte *Streichquartett Opus 96* von Antonín Dvořák? Das Werk ist so hervorragend gelungen und ansprechend, dass es die dreizehn übrigen Streichquartette des tschechischen Romantikers in den Schatten stellt. Dvořák schrieb das Werk 1893 in New York, im selben Jahr wie die *Neunte Symphonie 'Aus der Neuen Welt'*, in der Zeit, in der er Direktor des neu gegründeten Konservatoriums von New York war. Etwa zur gleichen Zeit entstanden dort auch die Keime zu seinen Streichquartetten Nr. 13 und 14. Zur Vollendung kam er jedoch erst nach seiner endgültigen Rückkehr in sein böhmisches Vaterland im Jahre 1895, wo er wiederum die Stelle eines Kompositionsdozenten am Prager Konservatorium übernahm. Im Jahre danach erschienen diese beiden Quartette, seine letzten, im Druck.

Das *Streichquartett in G, Opus 106*, beginnt mit einer charakteristisch rhythmischen Gebärde in den Violinen, worauf ein sinkendes Arpeggio in der ersten Violine folgt. Dieser Vorgang wiederholt sich in e-Moll und durchläuft verschiedene Modulationen. Erst nach diesen schwungvollen Federstrichen geht dieser energische Satz so richtig los mit einem Thema, das der böhmischen Volksmusik entlehnt zu sein scheint. Der langsame Satz in Es beginnt, wenngleich in Dur, in verlassenen und trüben Sphären, aber er mündet anschließend in einer Reihe freier Variationen, die einen Höhepunkt in C-Dur erreicht. Danach kehrt die Ruhe wieder ein. Auch im tänzerischen Scherzo springt Dvořák regelmäßig von Moll nach Dur und umgekehrt, wie in einem Effekt von Hell und dunkel. Das Finale ist ein ausgelassenes Rondo mit einer langsamen Einleitung, in der das Rondo-Thema in einer langsamen Gestalt vorgestellt wird. Im Lauf des Rondos kehrt diese langsame Episode (Andante sostenuto) regelmäßig zurück, gefolgt von Elementen aus dem ersten Satz. Ein wahrhaft zyklisches Verfahren, wie es zu jener Zeit sehr beliebt war. Das Quartett beschließt nun mit dem Hauptthema aus dem ersten Satz, und das mit viel Schwung und energischen Gebärden. Dvořák war wieder daheim.

Clemens Romijn – Übersetzung Erwin Peters

***Česko* propose un voyage musical à travers l'Europe vers l'extraordinaire région qu'est la Bohême (appelée également en jargon populaire "Česko" bien que la signification officielle de ce mot soit "tchèque"), patrie de deux compositeurs que nous aimons particulièrement. C'est à nos yeux sans importance si nous ne connaissons qu'à peine leur pays: l'énergie indescriptible de leur musique, les mélodies et harmonies populaires qui révèlent l'essence d'une nation imprégnée d'une histoire profondément culturelle, nous y emmènent en effet instantanément. Ces compositeurs sont le très renommé et vénéré Antonín Dvořák, et le plus jeune et moins connu Erwin Schulhoff dont la vie et la carrière sont interrompues de façon tragique par le régime nazi. Tous deux ont été maîtres dans l'art de mettre en lien l'ancien et le nouveau. Ils ont su faire fusionner un riche héritage musical et l'influence de nouveaux mondes. Leurs œuvres nous ont transportés à travers un éventail complet d'émotions, allant du calme à la fougue, de la joie profonde à la mélancolie: elles forgent une réflexion sur la condition humaine.**

QUATUOR DE SCHULHOFF Même après de nombreuses exécutions, le premier quatuor à cordes n'a jamais cessé de nous stupéfier. Les premier et troisième mouvements, fougueux et teintés de folklore, inspirent une sensation de danse, tandis que le deuxième, et en particulier le quatrième, possèdent un caractère plus contemplatif. L'un de nos moments favoris se trouve dans le quatrième mouvement. À la fin d'un passage où la tension est longuement construite, un fort pizzicato de Jeanita rompt la pression, laissant Kirsten et Annemijn faire entendre ce bruit d'horloge nu et sinistre qui commence le mouvement. Au-dessus, les deux violons jouent une mélodie implorante qui semble toujours avancer mais finit par faiblir, laissant public et interprètes presque à bout de souffle.

ESQUISSES Une des choses qui nous a plu chez Schulhoff, c'est son ouverture d'esprit en tant que compositeur. Il aimait incroyablement passer ses soirées dans les nightclubs et danser (ce que nous aimons également!) sur les rythmes jazz de son époque, ce qui a été source d'inspiration pour ses propres compositions. Parmi ces dernières, nous avons choisi les 6 Esquisses de Jazz, six petites suites pour le piano, que le compositeur et arrangeur néerlandais, Leonard Evers, a adapté spécialement pour nous.

DVOŘÁK Le son conjugué des instruments du quatuor à cordes semble particulièrement propre à mettre en valeur les mélodies merveilleusement chantantes, les harmonies chaleureuses et la passion tchèque de Dvořák. Son opus 106 est une œuvre que nous avons programmée à maintes reprises au cours des ans et qui nous rappelle de nombreux et précieux souvenirs. Il a suivi le développement de notre quatuor à cordes, depuis l'époque où nous étions étudiants à aujourd'hui, où nous sommes devenus des musiciens professionnels à plein temps. Nous nous sentons donc aujourd'hui particulièrement fiers de l'avoir enregistré.

Quator Ragazze

EXHUMÉ DE LA POUSSIÈRE "Chez l'auditeur, la musique doit essentiellement provoquer un plaisir physique, voire même de l'extase. Ce n'est pas une philosophie. Elle prend son origine dans des situations extatiques et s'exprime dans le rythme."

C'est ce qu'écrit le compositeur tchèque Erwin Schulhoff en 1919. Avec ces mots, le compositeur âgé de vingt-cinq ans prend parti contre la deuxième école viennoise et contre les idées philosophiques de Theodor Adorno. Et cela bien qu'il ait fortement subi l'influence de l'innovateur et révolutionnaire Arnold Schönberg. Ce propos est toutefois peut-être compréhensible pour quelqu'un qui dès l'âge de dix ans est encouragé par Antonín Dvořák, peu de temps avant le décès de ce dernier. Sur le conseil de Dvořák, Schulhoff fait d'abord ses études au conservatoire de Prague. Il les poursuit plus tard à Vienne, puis à Leipzig dans la classe de Max Reger où il obtient des prix en piano et en composition. Il étudie même durant quelques temps à Paris auprès de Debussy.

En lui bouillonne donc un mélange de Richard Strauss, Scriabine, Debussy, Schönberg, Janáček, Bartók et aussi plus tard de jazz. Malgré quatre années de service militaire durant la Première guerre mondiale qui semblent contrecarrer ses ambitions artistiques, Schulhoff continue de composer, même si sur le front russe il doit se battre pour protéger ses mains contre la sévérité du gel. Après la guerre, Schulhoff reste en Allemagne. Il se lie avec le mouvement dadaïste, est influencé par le jazz, et forge son style à partir de l'expressionnisme de Schönberg et du néoclassicisme de Stravinski. Après son retour à Prague en 1923, Schulhoff se laisse inspirer par la musique populaire tchèque et la musique de Léoš Janáček. En tant que répétiteur, il avait découvert la musique de son opéra Jenůfa en 1918 lors d'une production de cette œuvre à Cologne.

À la fin des années 1930, Schulhoff est de nouveau confronté à la guerre. Après l'occupation de la Tchécoslovaquie par les nazis en 1939, il envisage de fuir en Union soviétique avec sa famille. Il prend la nationalité soviétique en 1941. Mais cela lui est justement fatal: considéré comme communiste, tchèque, juif, de connivence avec "l'ennemi" de l'Allemagne, il est arrêté et emprisonné dans le camp de concentration de Wälzburg. Il y meurt de la tuberculose le 18 août 1942, à l'âge de quarante-huit ans. Après un demi-siècle d'oubli, son œuvre très particulière est exhumée de la poussière.

UN AMALGAME CAPTIVANT Son *Quatuor à cordes n°1* (1924), amalgame captivant de musique populaire et de l'idiome contemporain de l'époque, est l'une de ses œuvres les plus particulières et appréciées. Des moments de pentatonisme populaire alternent avec des bribes de chromatisme, tandis que les diverses techniques de jeu des instruments à cordes traditionnels laissent place régulièrement à des pizzicati (cordes pincées) et des flageolets (sifflements ténus). Ci et là, des violoneux font leur entrée semblant ailleurs donner une poignée de main à Bach et à Schönberg. Après trois mouvements animés, le quatuor se calme. Son quatrième mouvement – le plus long – ouvre la porte à un monde sonore presque éthéré.

SCHULHOFF ET LE JAZZ "J'éprouve une passion incroyable pour les danses de société, et connais même des périodes lors desquelles je danse nuit après nuit avec des femmes dans des bars (je danse d'ailleurs toutes les danses modernes comme le foxtrot, le boston, le slingan,

le passo doppio, etc.), purement par enthousiasme rythmique et inconscient sensoriel. Cela stimule par conséquent énormément ma créativité car dans mon inconscient je suis incroyablement terre à terre." Voilà ce qu'écrit Schulhoff en 1921 de Prague à son collègue Alban Berg. Tout comme ses contemporains Stravinski et Hindemith, Schulhoff aborde le concept du jazz de façon très large. Il y intègre également des danses comme le tango, le maxixe, le boston, le charleston et le foxtrot. Et ce sont ces danses qu'il présente comme une sorte de kunst jazz dans ses œuvres "jazzy" pour piano – son propre instrument – composées entre 1919 et 1931. Schulhoff s'intéresse surtout au rythme syncopé et aux accords de style jazz, même si dans son utilisation des accords de septième il va plus loin que le jazz populaire des années vingt. Ses *6 Esquisses de Jazz* de 1926 en sont de beaux exemples. À la fin de la sixième pièce, le compositeur note la dédicace suivante: "À mon petit ami Jim Clark", Prague, le 6 octobre 1926. Schulhoff interprète ces esquisses en divers lieux en Europe et pour la radio.

['To my little friend Jim Clark.']

ENTRE L'AMÉRIQUE ET LA BOHÊME Qui ne connaît pas le douzième *Quatuor à cordes opus 96* d'Antonín Dvořák? Ce célèbre quatuor "américain" est si réussi et si plaisant qu'il relègue dans l'ombre les treize autres quatuors à cordes du compositeur romantique bohémien. Dvořák écrit cette œuvre en 1983 à New York, la même année que sa *Neuvième symphonie "Du nouveau monde"*. Il est alors directeur du conservatoire tout juste fondé de New York. C'est durant cette période également qu'il commence à noter ses premières idées pour ses quatuors à cordes n°s 13 et 14. Il n'achève toutefois ces deux œuvres qu'après son retour définitif dans son pays natal, la Bohême, en 1895, où il assure de nouveau les fonctions de professeur de composition au conservatoire de Prague. L'année suivante, ces deux quatuors – les deux derniers – sont édités.

Le *Quatuor à cordes opus 106 en sol majeur* commence par un geste rythmique caractéristique dans les parties de violon, suivi par un arpège descendant au premier violon. Ce procédé se reproduit en mi mineur et subit diverses modulations. Ce n'est qu'après ces élégants traits de plume que commence véritablement l'énergique premier mouvement avec un thème qui semble emprunté à la musique populaire bohémienne. Bien qu'en tonalité majeure, le mouvement lent en mi bémol majeur commence dans une atmosphère d'abandon et d'affliction mais conduit à une série de variations qui parviennent à un climax en do majeur. Le calme revient ensuite. Dans le scherzo dansant, Dvořák passe régulièrement aussi de mineur à majeur et inversement, à la manière d'un jeu de lumière et d'obscurité. Le Finale est un rondo exubérant qui possède une introduction lente lors de laquelle le thème du rondo est présenté sous une forme lente. Au cours du rondo, cet épisode lent revient souvent (Andante sostenuto), suivi par des éléments du premier mouvement. Il s'agit d'un procédé véritablement cyclique, très en vogue à cette époque. Le quatuor se termine par un retour du thème principal du premier mouvement et de nombreux gestes énergiques et désinvoltes. Dvořák est de retour chez lui.

Clemens Romijn – Traduction: Clémence Comte

RAGAZZE QUARTET VIVERE
HAYDN / SCHUBERT / WIDMANN

CCS SA 34613

Ragazze completely transform Haydn's Op.76, No.2, and Schubert's "Death and the Maiden". They play the rests, they play the expressive markings with unusual fidelity, and they find new breath in themes that are too often rushed or merely stormed through. In Widmann, they are ferocious.

AllThingsStrings

The Ragazze Quartet plays with energy and conviction. (...) Both the Haydn and Schubert are very well-played. The Widmann is an interesting curiosity, and some will find it the best tracks on the disc (...)

Audiophile Audition

CCS SA 36815

Please send to **CHANNEL CLASSICS RECORDS**
Waaldijk 76 4171 CG Herwijnen the Netherlands
Phone +31(0)418 58 18 00 Fax +31(0)418 58 17 82

Where did you hear about Channel Classics? *(Multiple answers possible)*

- ☐ Review
- ☐ Radio
- ☐ Television
- ☐ Live Concert
- ☐ Recommended
- ☐ Store
- ☐ Advertisement
- ☐ Internet
- ☐ Other

Why did you buy this recording? *(Multiple answers possible)*

- ☐ Artist performance
- ☐ Sound quality
- ☐ Reviews
- ☐ Price
- ☐ Packaging
- ☐ Other

What music magazines do you read?

Which CD did you buy?

Where did you buy this CD?

☐ **I would like to receive the digital Channel Classics Newsletter by e-mail**

I would like to receive the latest Channel Classics Sampler *(Choose an option)*

☐ As a free download* ☐ As a CD

Name	**Address**
City/State/Zipcode	**Country**

E-mail

**You will receive a personal code in your mailbox*

Production
Channel Classics Records
Producer
Jared Sacks
Recording engineer, editing
Jared Sacks
Photography
Merlijn Doomernik
Styling
Patricia Lim
Liner notes
Clemens Romijn, Ragazze Quartet
Translations
Erwin Peters, Clémence Comte, Stephen Taylor
Recording locations and dates
December 2014, Doopsgezinde Kerk Deventer, The Netherlands

Technical information
Microphones
Bruel & Kjaer 4006, Schoeps
Digital converter
DSD Super Audio /Grimm Audio
Pyramix Editing / Merging Technologies
Speakers
Audiolab, Holland
Amplifiers
Van Medevoort, Holland
Cables
Van den Hul*
Mixing board
Rens Heijnis, custom design

Mastering Room
Speakers
B+W 803d series
Amplifier
Classe 5200
Cable*
Van den Hul
*exclusive use of Van den Hul 3T cables

A very big thank you for all the support!
Roland, Albert, Jan, Monique, Jaap, Xander, all the amici, Niek & Cora, Steve & Adelina, Jared, Vechtlust, Bakkenist Foundation, NMF, Stefan, Luc Marie, Werner, Geneviève, Amber, Remco, Wout, Siyamak, Roodnoot, all of our family and friends, and not forgetting Puk, Bo, Piet, and Poes.

www.channelclassics.com
www.ragazzekwartet.nl

Česko

Ragazze Quartet

ERWIN SCHULHOFF 1894-1942
STRING QUARTET NO.1 (1924)

1	Presto con fuoco	2.18
2	Allegretto con moto e con malinconia grotesca	3.27
3	Allegro giocoso alla slovaca	2.55
4	Andante molto sostenuto	6.35

ANTONÍN DVOŘÁK 1841-1904
STRING QUARTET NO.13 IN G-MAJOR, OPUS 106 (1895)

5	Allegro moderato	9.13
6	Adagio ma non troppo	10.33
7	Molto vivace	6.08
8	Finale: Andante sostenuto – Allegro con fuoco	10.41

ERWIN SCHULHOFF
ESQUISSES DE JAZZ

(1927; originally for piano, arranged for Ragazze Quartet by Leonard Evers)

9	Rag	2.03
10	Boston	2.48
11	Tango	1.50
12	Blues	1.49
13	Black Bottom	1.51
14	Charleston	1.24
	Total time	65.00