

CHANNEL CLASSICS

CCS 41419

R

Ragazze
Quartet

Bartók
Bound (Vol. 1)

String
Quartets 1, 2 & 4

Ragazze Quartet

The Ragazze Quartet plays both classical and modern string quartet repertoire: inspired and on the highest level. With attractive but unconventional programmes the quartet has come to be one of the most fresh and leading voices in the world of classical music. In innovative programmes it embarks on collaborations with the most original voices in theatre, dance and literature. With performances that speak to all senses they succeed in securing an audience for the rich classical music tradition. In this way they warm the hearts of both the die hard listener and the novice for the string quartet repertoire of the past and of our present day.

Ragazze is a permanent artist with CD label Channel Classics and has released no fewer than four CDs with them already: *Vivere*, *Česko*, *FourFourThree* and *Spiegel*. The CDs were commended by the (inter)national press. The Volkskrant wrote about *Česko*; "Together they put down chords, as if their hands and arms are controlled by one single brain". *FourFourThree* was awarded the 'Editor's Choice' in Gramophone. *Česko*, *FourFourThree* and *Spiegel* all three were given the highest mark in the magazine *Luister*. The Ragazze Quartet plays an average of ninety concerts a year in concert halls like the Concertgebouw and the Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam, but can also be seen in concert series all through the Netherlands and on festivals like Oerol on the island of Terschelling. Tours abroad brought them to England, Sweden, China, Japan, Indonesia and the United States of America, to name a few.

Ragazze likes to join forces with young musicians and theatre makers just as with leading organisations such as Nationaal Dans Theater (NDT), the Kronos Quartet, Orkater and the Holland Festival. In addition, the quartet has taken over artistic leadership of chamber music festival *September Me* in Amersfoort. *September Me* transforms Amersfoort into the epicentre of trendsetting classical music. Ragazze play themselves and invite the newest generation of top class artists that are not afraid of breaking with tradition.

The Ragazze Quartet was enrolled for the two-year full time course of the Dutch String Quartet Academy and graduated from it in 2011. In 2013 they won the *Kersjes Prijs*, a prize that is awarded on a yearly basis to extraordinary talent on the Dutch chamber music scene. In 2017 the Ragazze Quartet won the *Operadagen Rotterdam Award* for "...their

quirky music-theatrical approach, their social engagement and the ease with which they dare to think outside the borders of their traditional expertise".

The Ragazze Quartet receives multiannual financial support from the Fonds Podiumkunsten and the Amsterdams Fonds voor de Kunst. The Nationaal Muziekinstrumenten Fonds put Jeanita's violin and Annemijn's bow at their disposal. Furthermore the Ragazze own a set of classical bows made by Andreas Grütter through the support of the Stichting Eigen Muziekinstrument.

www.ragazzequartet.com

At the beginning of the twentieth century, in the Carpathian Basin (the politically complex region whose countries include Hungary, Romania, Transylvania and Slovakia), a young and headstrong pianist was messing with music history. He was in search of a new sound, against the backdrop of German romanticism but taking into account the emergence of new ideas and styles throughout Europe. He trod in the footsteps of Beethoven, but appreciated Debussy and kept Johann Sebastian Bach in the back of his mind. We are talking about Béla Bartók of course.

Besides his study of the traditionally composed music of the concert hall, theatre and church, Bartók cherished a sincere and lasting interest in the folk music of just about every country in the Carpathian Basin – and later Turkey and North Africa as well. Together with his colleague and close friend Zoltán Kodály he undertook expeditions for weeks on end, taking with him the latest available technology for recording music. Before long, his efforts to record and analyse the folk tunes of his native soil became manifest in his own music.

The assimilation of the old and the new, the earthly and the heavenly, the simple and the sophisticated, gave rise to a music that is unbelievably fascinating to listen to – and to perform. In the course of his unprotracted life Bartók thus added six masterpieces to the string quartet repertoire.

It has always been a wonderfully exciting experience to play Béla Bartók. His music has everything: the mysterious tension of a thriller, loving lyricism, warm string sounds, almost impossible techniques challenging any string player to rediscover his instrument, and exhilarating rhythms which could well be rooted in the folk dance of his region. His music has fascinated us for years, and now we have decided to record all six string quartets.

For the coming years we have declared ourselves Bartók Bound. We delve deep into his music and present his quartets in all sorts of ways and all kinds of programmes. For young and old, in pubs or on the screen, and in concert halls of course. This CD is the first fruit of our quest. We wish to break a lance for Béla Bartók: as far as we are concerned his sound cannot be heard often enough!

The Ragazze

Rosa Arnold, Jeanita Vriens-Van Tongeren, Annemijn Bergkotte and Rebecca Wise

Landmarks by Béla Bartók

The six string quartets by Béla Bartók are true landmarks in the quartet repertoire, comparable with the works of Haydn, Mozart and Beethoven. They form a pillar of twentieth-century music, even though Bartók was really a pianist – unlike Franz Schubert, for example, who had experience in playing quartets. Bartók's string quartets offer us glimpses of the various stages in his career as a composer, since he occupied himself with the genre fairly constantly, except during his later years in the USA (where he did sketch a seventh quartet, but it remained unfinished). He experimented with the genre as a young man, but not until he finished a quartet at the age of twenty-seven did he consider it worthy of publication: the *First String Quartet* (1908). He had previously written his *Rhapsody* for piano and orchestra (1904), the *Bagatelles* for piano and the *First Violin Concerto* (both 1908), works in which, alongside echoes of Richard Strauss and Debussy, Bartók's own voice became increasingly clear.

One – This is already true of the *First String Quartet*. Furthermore, in the melodies and rhythmic drive and suchlike we distinctly hear how Bartók had already spent two intensive years collecting and studying folk music. The three movements are linked without interruption. The main thread of the slow first movement is the languishing opening motif, which gradually develops into a polyphonic texture, with a dialogue introduced by the cello in the central section. The second movement seems to be in constant search of its tempo and expression, though a motif of repeated notes provides something to grasp hold of. Not until the final movement are there clear influences of rhythmic folk music, again

prompted by the cello and preceded by introductory unison figures and solo recitatives by the cello and violin. Finally, all ideas join forces in a powerful coda, and the final chord brings the quartet to a positive end.

Two – When Bartók worked on the *Second String Quartet* he was going through one of the most difficult periods of his life. In 1911 his opera *Bluebeard's Castle* was rejected as unfeasible by the Budapest Opera. After several more similar disappointments he withdrew from public musical life to devote himself entirely to collecting and studying folk music. This explains the long creative process leading to his *Second String Quartet* between

1915-1917, in the middle of the First World War. Bartók was trying to find a balance here between folk music and 'art' music, and the quartet he created is one of his most introvert and personal pieces. The first movement buds from an enquiring theme in the viola. It is driven on to a passionate climax before returning to strong reminiscences of the opening and ending ambivalently. The progressive second movement balances between rhythmic rural music and a jagged expressionism that was to become more prominent in the composer's later works. In the final movement the brooding mood returns, even becoming fatalistic at the close.

Four – The inaccessible and closely-wrought *Third String Quartet* (1927) was followed a year later by the *Fourth*, a work which – in terms of clarity of form – brought a new note to Bartók's

oeuvre. In this respect he may have been influenced by Paul Hindemith's *Clarinet Quintet*. In this *Fourth String Quartet* Bartók likewise employs a five-movement symmetrical form, though less strictly than Hindemith, limiting himself to the use of the same themes in the first and last movements. But the second and fourth movements are also thematically related, and thus an 'arch' or cyclic form arises, which is further underlined by the key structure. The first and last movements are in C major, while the second and fourth are in E and A flat major respectively (both a major third away from C). The tonality of the middle movement is less apparent, although it seems to centre on C. The style continues where Bartók left off in the *Third String Quartet*: it has the same sharp dissonances (employing small intervals) and intense emotional tension, resulting in a similarly ruthless and gloomy atmosphere.

Clemens Romijn
Translation Stephen Taylor

Aan het begin van de twintigste eeuw, in het Karpatenbekken (het politiek gecompliceerde gebied waarin onder andere Hongarije, Roemenië, Transsylvanië en Slowakije liggen) sleutelde een jonge, koppige pianist aan de muziekgeschiedenis. Hij zocht naar een nieuw geluid, dat zowel voortborduurt op de Duitse romantiek als rekening hield met de opkomst van nieuwe gedachten en stijlen overal in Europa. Hij trad in de voetsporen van Beethoven, maar waardeerde Debussy en hield ook Johann Sebastian Bach in het achterhoofd. We hebben het natuurlijk over Béla Bartók.

Naast zijn studie van de traditionele gecomponeerde muziek uit zalen, theaters en kerken, koesterde hij een oprechte en langdurige interesse in de folkloremuziek van zo'n beetje alle landen in het Karpatenbekken – en dat breidde zich later nog uit naar Turkije en Noord-Afrika. Samen met zijn collega en goede vriend Zoltán Kodály trok hij er weken achtereenvolgend op uit met de nieuwste technologie die beschikbaar was om muziek op te nemen. Het duurde niet lang voordat zijn inspanningen om de volksmelodieën van zijn geboortegrond te registreren en te analyseren, zijn weerslag vonden in zijn eigen muziek.

De assimilatie van het oude en het nieuwe, het aardse en het hemelse, het ongekunstelde en het gesofisticeerde, creëerde een muziek die onwaarschijnlijk boeiend is om naar te luisteren – én om te spelen. In de loop van zijn niet al te lange leven voegde Bartók op deze wijze zes meesterwerken toe aan het strijkkwartetrepertoire.

Wij hebben het altijd heerlijk en opwindend gevonden om Béla Bartók te spelen. Alles zit erin; mysterieuze bijna thrillerachtige spanning, liefdevolle lyriek, warme strijkersklanken, bijna onmogelijke technieken die elke strijker uitdagen om zijn instrument opnieuw te leren kennen en een opzweepende ritmiek, die best afkomstig zou kunnen zijn van de volksdansen uit zijn regio. Na jarenlange fascinatie voor zijn muziek hebben we besloten om alle zes strijkkwartetten op te nemen.

We verklaren onszelf de komende jaren Bartók Bound. We verdiepen ons grondig in zijn muziek en brengen zijn kwartetten op allerlei verschillende manieren, in allerlei verschillende programma's ten gehore. Voor jong en oud, in een pub of op het doek en natuurlijk in de concertzalen. Deze CD is de eerste prille oogst van onze queeste. We willen een lans breken voor Béla Bartók, wiens geluid wat ons betreft niet vaak genoeg gehoord kan worden!

De Ragazze
Rosa Arnold, Jeanita Vriens-Van Tongeren, Annemijn Bergkotte en Rebecca Wise

Mijlpalen van Béla Bartók

De zes strijkkwartetten van Béla Bartók zijn ware mijlstenen in het repertoire voor strijkkwartet, vergelijkbaar met de werken van Haydn, Mozart en Beethoven. Ze nemen een centrale plek in in de muziek van de twintigste eeuw, en dat terwijl Bartók eigenlijk van huis uit pianist was en niet zoals iemand als Franz Schubert ervaring had met kwartet-spelen. Bartóks strijkkwartetten bieden doorkijkjes op de verschillende fases in zijn carrière als componist, want hij verwaarloosde het genre nooit, met uitzondering van zijn laatste jaren in Amerika, hoewel hij ook daar schetste aan een nooit voltooid zevende strijkkwartet. In zijn jonge jaren had Bartók al geëxperimenteerd met het genre, maar pas het stuk dat hij op zijn zevenentwintigste losliet vond hij goed genoeg om te bewaren: het *Eerste strijkkwartet* (1908). Wel had hij toen al zijn Rapsodie voor piano en orkest (1904) achter de rug, zijn Bagatellen voor piano en het Eerste vioolconcert (beide 1908), werken waarin naast echo's van Richard Strauss en Debussy steeds meer Bartóks eigen stem ging doorklinken.

Een – Zo ook in het *Eerste strijkkwartet*. Daarnaast is goed te horen dat Bartók destijds al twee jaar intensief volksmuziek had verzameld en bestudeerd, bijvoorbeeld aan de melodieën en de ritmische gedrevenheid. De drie delen gaan zonder onderbreking in elkaar over. Rode draad door het langzame eerste deel is het smachtende beginmotief dat geleidelijk uitgroeit tot een polyfoon lijnenspel, met in het middendeel een dialoog op gang gebracht door de cello. Het tweede deel lijkt steeds op zoek naar zijn tempo en expressie, al is er houvast van een motief van herhaalde tonen. Duidelijke invloeden van ritmische volksmuziek zijn er pas in het laatste deel op

initiatief van de cello. Maar dat is pas na de inleiding met unisonofiguren en solo-recitatieven van de cello en viool. Aan het eind komen alle ideeën in een krachtige coda samen en besluit het kwartet met een positief akkoord.

Twee – Rond de tijd van het ontstaan van het *Tweede strijkkwartet* beleefde Bartók een van de moeilijkste tijden uit zijn leven. In 1911 was zijn opera Hertog Blauwbaard door de Opera van Boedapest afgewezen als onuitvoerbaar. Na nog enkele vergelijkbare tegenvallers had Bartók zich uit het openbare muziekleven teruggetrokken en zich geheel gewijd aan de verzameling en studie van

volksmuziek. Dat verklaart ook de lange ontstaanstijd van zijn *Tweede strijkkwartet* tussen 1915 en 1917, midden in de Eerste Wereldoorlog. Bartók zocht hier naar een evenwicht in het gebruik van volksmuziek en ‘kunstmuziek’ en schreef met dit kwartet een van zijn meest introverte en persoonlijke werken. Het eerste deel ontkiemt uit een zoekend thema in de altviool. Het wordt voortgedreven tot een gepassioneerde climax, heeft sterke herinneringen aan het begin en eindigt ambivalent. Het progressieve tweede deel houdt het midden tussen ritmische plattelandsmuziek en hoekig expressionisme dat Bartók later nog sterker zou bezigen. Het laatste deel is opnieuw in zichzelf gekeerd en eindigt in een fatalistische sfeer.

Vier – Een jaar na het ontoegankelijke en doorwrochte *Derde strijkkwartet* (1927) schreef Bartók zijn *Vierde strijkkwartet*, een werk met

een helderheid qua vorm die destijds nieuw was in zijn oeuvre. Mogelijk werd hij wat dat betreft beïnvloed door het *Klarinetkwintet* van Paul Hindemith. Hij past in dit *Vierde strijkkwartet* de vijfdelige symmetrische vorm toe, zij het minder rigide dan Hindemith. Bartók beperkt zich tot het gebruik van dezelfde thema's in deel 1 en 5. Ook deel 2 en 4 zijn thematisch met elkaar verwant. De zo ontstane boogvorm (cyclische vorm) wordt nog eens extra onderstreept door het gebruik van de toonsoorten. Het eerste en laatste deel staan in C, deel 2 en 4 respectievelijk in E en As, beide een grote terts verwijderd van C. Het middendeel is twijfelachtig, hoewel het veel doet denken aan C. Qua stijl is dit kwartet een voortzetting van het *Derde strijkkwartet*. Het kent dezelfde wrange dissonanten, door het gebruik van kleine intervallen, en dezelfde heftige emotionele spanning, met als resultaat een vergelijkbare genadeloos zwarte atmosfeer.

Clemens Romijn

Im Karpatenbecken, dem politisch komplexen Gebiet, zu dem unter anderem Ungarn, Rumänien, Siebenbürgen und die Slowakei gehören, schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts ein eigensinniger junger Pianist Musikgeschichte. Er suchte nach einem neuen Klang, der sowohl auf der deutschen Romantik aufbaute als auch den in ganz Europa aufkommenden neuen Ideen und Stilen Rechnung trug. Er stützte sich auf Beethoven, war aber auch Debussy verpflichtet und verehrte Johann Sebastian Bach. Die Rede ist hier natürlich von Béla Bartók.

Neben seinem Studium der traditionellen, komponierten Musik der Konzertsäle, Theater und Kirchen hegte er ein aufrichtiges und lebenslanges Interesse an der Volksmusik fast aller Länder des Karpatenbeckens, das sich später auch auf die Türkei und Nordafrika ausweitete. Zusammen mit seinem Kollegen und guten Freund Zoltán Kodály war er wochenlang unterwegs, um mit der damals neuesten Technik Musik aufzuzeichnen und zu analysieren. Es dauerte nicht lange, bis seine Bemühungen um die Volksmelodien seiner Heimat in seiner eigenen Musik ihren Niederschlag fanden.

Aus der Assimilation von Altem und Neuem, Irdischem und Himmlischem, und Raffiniertem entstand eine Musik, die unwahrscheinlich faszinierend zu hören – und zu spielen ist. Im Lauf seines nicht allzu langen Lebens bereicherte Bartók das Repertoire für Streichquartett auf diese Weise um sechs Meisterwerke.

Bartók zu spielen war für uns schon immer ein besonderer Genuss und eine lohnende Herausforderung. Alles ist darin enthalten; mysteriöse bis fast thrillerartige Spannung, liebevoll Lyrisches, warme Streicherklänge, fast unspielbare Techniken, die es jedem Streicher abverlangen, sein Instrument neu kennenzulernen, und eine mitreißende Rhythmik, die durchaus von den Volkstänzen seiner Region inspiriert sein könnte. Nach Jahren der Faszination für seine Musik haben wir uns entschlossen, alle sechs Streichquartette aufzunehmen.

Für die nächsten Jahre erklären wir uns für „Bartók Bound“. Wir möchten tief in seine Musik eintauchen und bringen seine Quartette in verschiedenen Kontexten und unterschiedlichen Programmen zu Gehör: für Jung und Alt, in einer Kneipe oder auf der Leinwand und natürlich in den Konzertsälen. Diese CD ist die erste Ernte unseres Vorhabens. Wir möchten eine Lanze für Béla Bartók brechen, dessen Musik aus unserer Sicht nicht oft genug zu hören ist!

Die Ragazze

Rosa Arnold, Jeanita Vriens-Van Tongeren, Annemijn Bergkotte und Rebecca Wise

Meilensteine von Béla Bartók

Ähnlich wie die Werke von Haydn, Mozart und Beethoven sind die sechs Quartette von Béla Bartók im Repertoire für Streichquartett wahre Meilensteine. Sie nehmen eine zentrale Stellung in der Musik des 20. Jahrhunderts ein, auch wenn Bartók von Haus aus Pianist war und anders als etwa Franz Schubert selbst keine Erfahrung im Quartettspiel hatte. Bartóks Streichquartette geben einen Einblick in die verschiedenen Phasen seiner Entwicklung als Komponist, denn die Gattung begleitete ihn ein Leben lang – mit Ausnahme vielleicht seiner letzten Jahre in Amerika, obwohl er auch dort ein unvollendet gebliebenes siebtes Streichquartett entwarf. Bartók hatte bereits in jungen Jahren mit der Besetzung experimentiert, doch erst das Werk, das er im Alter von siebenundzwanzig Jahren schrieb, hielt er für gut genug, um es zu bewahren: das *Erste Streichquartett* (1908). Zu der Zeit hatte er bereits seine *Rhapsodie für Klavier und Orchester* (1904), seine *Bagatellen* für Klavier und das *Erste Violinkonzert* (beide 1908) fertiggestellt, Werke, in denen neben Anklängen an Richard Strauss und Debussy zunehmend Bartóks eigene Stimme Gestalt annahm.

Eins – Dies gilt auch für das *Erste Streichquartett*. An den Melodien und der rhythmischen Energie ist außerdem deutlich zu hören, dass Bartók bereits seit zwei Jahren intensiv Volksmusik sammelte und studierte. Die drei Sätze gehen ohne Unterbrechung ineinander über. Der rote Faden durch den langsamen ersten Satz ist das sehnsüchtige Eröffnungsmotiv, das sich allmählich zu einem polyphonen Linienspiel entwickelt, mit im Mittelteil einem vom Cello initiierten Dialog. Der zweite Satz scheint eine unaufhörliche Suche nach Tempo und Ausdruck zu sein, obwohl ein Motiv aus wiederholten Tönen Halt gibt. Klare Ein-

flüsse von volksmusikalischer Rhythmik gibt es nur im letzten Satz auf Initiative des Cellos, und auch das erst nach der Einleitung mit Unisono-Figuren und Solo-Rezitativen von Cello und Violine. Am Ende kommen alle Ideen in einer kraftvollen Coda zusammen, und das Quartett endet mit einem positiven Akkord.

Zwei – Die Entstehung des *Zweiten Streichquartetts* fällt in eine der schwierigsten Lebensphasen Bartóks. 1911 wurde seine Oper *Herzog Blaubarts Burg* von der Budapester Oper als unaufführbar abgelehnt. Nach einigen ähnlichen Rückschlägen hatte sich

Bartók aus dem öffentlichen Musikleben zurückgezogen und sich ausschließlich der Sammlung und dem Studium der Volksmusik gewidmet. Dies erklärt auch die lange Entstehungsdauer des *Zweiten Streichquartetts*: von 1915 bis 1917 arbeitete Bartók an seinem Werk, mitten im Ersten Weltkrieg. Er suchte hier nach einem Gleichgewicht zwischen Volksmusik und „Kunstmusik“ und schuf mit diesem Quartett eines seiner introvertiertesten und persönlichsten Werke. Der erste Satz entfaltet sich aus einem suchenden Thema in der Bratsche, das zu einem leidenschaftlichen Höhepunkt vorangetrieben wird. Nach deutlichen Anklängen an den Anfang endet der Satz ambivalent. Der progressive zweite Satz kombiniert rhythmische Volksmusik und eckigen Expressionismus, eine Mischung, mit der sich Bartók auch später noch eingehend beschäftigen sollte. Der letzte Satz ist wieder introvertiert und endet in einer fatalistischen Atmosphäre.

Vier – Ein Jahr nach dem unzugänglichen und gedrängten *Dritten Streichquartett* (1927)

schrieb Bartók sein *Viertes Streichquartett*, ein Werk mit einer formalen Klarheit, die in seinem Werk neu war. Er mag in dieser Hinsicht von Paul Hindemiths *Klarinettenquintett* beeinflusst gewesen sein: Bartók übernahm dessen fünfteilige symmetrische Form für sein *Viertes Streichquartett*, wenn auch weniger strikt als Hindemith, denn er beschränkte sich auf die Verwendung der gleichen Themen im ersten und fünften Satz. Auch der zweite und vierte Satz sind thematisch verwandt. Die daraus resultierende Bogenform (zyklische Form) wird durch die Tonarten zusätzlich unterstrichen: der erste und letzte Satz stehen in C, der zweite und vierte Satz in E und As, beide also eine große Terz höher bzw. tiefer als C. Beim mittleren Satz ist es fraglich, er erinnert jedoch an C. Stilistisch ist dieses Quartett eine Fortsetzung des *Dritten Streichquartetts*. Durch die kleinen Intervalle entstehen ähnlich bittere Dissonanzen und eine vergleichbar intensive emotionale Spannung, was in beiden Fällen eine gnadenlos düstere Atmosphäre erzeugt.

Clemens Romijn
Übersetzung Anne Habermann

Au début du vingtième siècle, dans les Carpates (zone compliquée au niveau politique à laquelle appartiennent entre autres la Hongrie, la Roumanie, la Transylvanie et la Slovaquie), les recherches d'un jeune pianiste entêté marquent l'histoire de la musique. Ce dernier désire alors trouver un son nouveau brochant sur le romantisme allemand tout en tenant compte de la montée de nouvelles idées et styles partout en Europe ; il marche sur les traces de Beethoven, mais apprécie Debussy et garde également à l'esprit Johann Sebastian Bach. Il s'agit naturellement de Béla Bartók.

Parallèlement à son étude de la musique composée de façon traditionnelle pour les salles de concert, les théâtres et l'église, il nourrit un intérêt sincère et durable pour la musique populaire de presque tous les pays de la région des Carpates – zone géographique qu'il élargit plus tard vers la Turquie et l'Afrique du Nord. Avec son collègue et ami Zoltán Kodály, il bat la campagne pendant des semaines pour enregistrer la musique du cru avec les outils technologiques disponibles les plus nouveaux pour l'époque. Il ne faut pas attendre longtemps pour que son énergie dépensée pour enregistrer et analyser les mélodies populaires de son pays natal trouve un écho dans sa propre musique.

L'assimilation de l'ancien et du nouveau, du terrestre et du céleste, du naturel et du sophistiqué crée une musique incroyablement captivante à écouter – et à interpréter. Durant de sa vie, Bartók ajoute ainsi au répertoire du quatuor à cordes six véritables chefs d'œuvre.

Nous avons toujours trouvé la musique de Béla Bartók excitante et agréable à jouer. Elle comprend tout : une tension mystérieuse tenant presque du thriller, un tendre lyrisme, de chaleureuses sonorités d'instruments à cordes, des techniques quasi impossibles mettant au défi chaque instrumentiste à cordes de ré-explore son instrument, et une rythmique cinglante qui pourrait tout à fait provenir des danses populaires de sa région. Après avoir été pendant des années fascinées par sa musique, nous avons décidé d'enregistrer ses six quatuors.

Nous nous déclarons Club Bartók pour les années qui viennent. Profondément immergées dans sa musique, nous avons interprété ses quatuors de toutes sortes de manières, au sein des programmes les plus divers, pour les jeunes et les moins jeunes, dans le pub ou à l'écran, et naturellement dans les salles de concert. Ce disque compact est la première récolte naissante de cette quête. Nous voulons prendre parti pour Béla Bartók dont la voix selon nous n'est pas assez souvent entendue !

Les Ragazze
Rosa Arnold, Jeanita Vriens-Van Tongeren, Annemijn Bergkotte et Rebecca Wise

Des jalons posés par Béla Bartók

Les six quatuors à cordes de Béla Bartók tiennent une place centrale dans la musique du vingtième siècle et font véritablement office de jalon dans le répertoire pour quatuor à cordes, comme ceux de Haydn, Mozart et Beethoven. Pourtant, Bartók, originellement pianiste, n'avait aucune expérience dans le jeu du quatuor à cordes, contrairement à Franz Schubert par exemple. Les quatuors de Bartók offrent un aperçu des différentes phases de la carrière du compositeur, car il n'a jamais négligé ce genre, sauf peut-être durant ses dernières années en Amérique – mais de cette période datent toutefois les esquisses d'un septième quatuor resté inachevé. Si Bartók a expérimenté le genre du quatuor très tôt durant sa jeunesse, seule la partition écrite quand il avait dix-sept ans a trouvé grâce à ses yeux. C'est celle que l'on connaît à présent sous le titre de *Premier quatuor à cordes* (1908). Son œuvre comprenait déjà une Rapsodie pour piano et orchestre (1904), des Bagatelles pour piano et un Premier concerto pour violon (tous les deux de 1908), compositions dans lesquelles, aux côtés d'échos de la musique de Richard Strauss et de Debussy, la propre voix de Bartók semble devenir de plus en plus prégnante.

Un – Il en est également ainsi de son *Premier quatuor à cordes*. Les mélodies et l'exaltation rythmique que l'on note dans cette composition permettent d'assez bien entendre que Bartók avait déjà à l'époque rassemblé et étudié de la musique populaire de manière intensive pendant deux ans. Les trois mouvements s'enchaînent sans interruption. Le fil directeur du premier mouvement est le motif initial soupirant qui progressivement se transforme en un jeu de lignes polyphoniques, avec en son centre un dialogue mis en branle par le violoncelle. Le deuxième mouvement semble sans cesse à la recherche de son tempo et de

son expression, même s'il possède comme point d'appui un motif de sons répétés. On ne remarque clairement l'influence du rythme de la musique populaire que dans le dernier mouvement, à l'initiative du violoncelle – après l'introduction, avec ses figures à l'unisson et les récitatifs solo du violoncelle et du violon. À la fin, toutes les idées sont réunies dans une puissante coda avant que ne termine le quatuor sur un accord positif.

Deux – La période durant laquelle le *Deuxième quatuor à cordes* a vu le jour, a été l'une des plus difficiles de la vie de Bartók. En

1911, son opéra *Le Château de Barbe-Bleue*, qualifié d'injouable, était rejeté par l'Opéra de Budapest. Après quelques autres revers de ce genre, Bartók, retiré de la vie musicale publique, s'est entièrement consacré à ses recherches sur la musique populaire. Cela explique la longue période de genèse de son *Deuxième quatuor à cordes*, entre 1915 et 1917 – en pleine première guerre mondiale. Bartók a ici cherché un équilibre dans son utilisation de la musique populaire et de la musique « savante ». Avec ce quatuor, il a composé l'une de ses œuvres les plus introverties et personnelles. Le premier mouvement naît d'un thème tâtonnant à l'alto. Il est propulsé jusqu'à un climax passionné, fait entendre de fortes réminiscences du début et termine dans l'ambivalence. Le deuxième mouvement progressiste garde le milieu entre une musique campagnarde rythmique et un expressionisme anguleux qui plus tard a continué d'intéresser Bartók. Le dernier mouvement est de nouveau introverti et termine dans une atmosphère fataliste.

Quatre – Un an après son *Troisième quatuor à cordes* (1927), très travaillé et inaccessible, Bartók a donné le jour à un

Quatrième quatuor à cordes, composition d'une clarté formelle alors nouvelle dans son œuvre. Elle témoigne peut-être de l'influence qu'a eu le quintette avec clarinette de Paul Hindemith sur le compositeur. Dans son *Quatrième quatuor à cordes*, Bartók a en effet utilisé la même forme symétrique en cinq mouvements, quoique de façon moins rigide. Bartók s'est contraint à utiliser les mêmes thèmes dans le premier et le cinquième mouvement. Les mouvements 2 et 4 sont également apparentés au niveau thématique. La forme en arche ainsi obtenue (forme cyclique) est également soulignée par l'utilisation des tonalités. Le premier et le dernier mouvement sont en do majeur, les mouvements 2 et 4 respectivement en mi majeur et la bémol majeur, tous deux éloignés de do majeur d'une tierce majeure. La tonalité du mouvement central n'est pas claire, même si elle fait beaucoup penser à du do majeur. Sur le plan stylistique, ce quatuor est composé dans la continuité du *Troisième quatuor à cordes*. Il connaît les mêmes dissonances acerbes, par l'utilisation de petits intervalles, et la même tension émotionnelle impétueuse. L'atmosphère qui en résulte est comparable : sombre et impitoyable.

Clemens Romijn
Traduction : Clémence Comte

Discography

Vivere

CCS SA 36413

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

Česko

CCS SA 36815

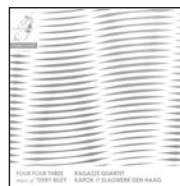
The playing throughout is full of character (...) as one-off, innovative all Czech programme, the Ragazze Quartet's Channel Classics CD is mightily impressive. – GRAMOPHONE

Four Four Three

CCS 37816

This collective achievement is so superbly recorded by Jared Sacks, and so colorful, that it will likely send your head spinning into another dimension. (...) It is a fabulous listening experience. If your toes are not tapping by the end of In C, it may be time to consider psychedelic therapy as an alternative to self-incarceration. – STEREOPHILE

Spiegel

CCS 39317

'The four string players operate as one instrument, with a rich sound.' – LUISTER 10

Colophon

PRODUCTION

Channel Classics Records

PRODUCER

Jared Sacks

RECORDING ENGINEER, EDITING, MASTERING

Jared Sacks

COVER DESIGN

Ad van der Kouwe, Manifesta, Rotterdam

ILLUSTRATION

Olaf Hajek

PHOTOS BOOKLET

Nichon Glerum

LINER NOTES

Ragazze Quartet, Clemens Romijn

TRANSLATIONS

Stephen Taylor, Clémence Comte, Anne

Habermann

RECORDING LOCATION

Dutch Reformed Church, Renswoude, The

Netherlands

RECORDING DATE

April & August 2018

TECHNICAL INFORMATION

MICROPHONES

Bruel & Kjaer 4006, Schoeps

DIGITAL CONVERTER

DSD Super Audio /Horus / DSD256fs

Pyramix Editing / Merging Technologies

CABLES

Van den Hul*

MIXING BOARD

Rens Heijnis, custom design

MASTERING ROOM

SPEAKERS

Grimm LS1

CABLE*

Van den Hul

**exclusive use of Van den Hul 3T cables*

www.channelclassics.com

THANKS

*The Ragazze Quartet would like to thank
Roland, Hester, Nora, Luc-Marie Aguera,
Marijn Mijnders, boardmembers, amici,
friends and family for their support.*

March 2019

Dear Sir / Madam,

Thank you for purchasing *Ragazza Quartet | Bartók Bound (Vol. I)*.
I hope you are enjoying the recording!

The complete catalogue of the 400+ recordings that I made over the past 29 years with the Channel Family of Artists is available on our website. This includes recordings with Iván Fischer, Budapest Festival Orchestra, Florilegium, Rosanne Philippens, Amsterdam Sinfonietta, Rachel Podger and Ning Feng, to name a few. You will also find Ragazze Quartet at www.channelclassics.com

Best wishes,
Jared Sacks

Founder, Producer, Engineer at Channel Classics Records

New to our website?

You will automatically receive a **25% discount code on the entire cart** upon creating your account. The discount is valid on the physical products (CD / SACD) as well as Downloads in any format of your choice.
More Information: www.channelclassics.com/welcome

R | Ragazze Quartet

Rosa Arnold – violin
Jeanita Vriens-van Tongeren – violin
Annemijn Bergkotte – viola
Rebecca Wise – violoncello

Bartók Bound (Vol. 1) Béla Bartók (1881-1945) String Quartets 1, 2 & 4

String Quartet no. 1 in A minor opus 7 BB52 (1908)

1	Lento	9.10
2	Allegretto	8.45
3	Introduzione: Allegro – Allegro Vivace	12.16

String Quartet no. 2 in A minor opus 17 BB75 (1917)

4	Moderato	10.29
5	Allegro molto capriccioso	7.55
6	Lento	8.36

String Quartet no. 4 in C major BB95 (1928)

7	Allegro	6.02
8	Prestissimo, con sordino	2.50
9	Non troppo lento	5.51
10	Allegretto pizzicato	2.50
11	Allegro molto	5.26

Total Time 80.55