

CHANNEL CLASSICS

CCS 42421

Bartók Bound (Vol. 2)

String
Quartets 3, 5 & 6

R | Ragazze
Quartet

Ragazze Quartet

With unconventional yet attractive programmes, Ragazze 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. They warm the hearts of both the diehard listener and the novice for the string quartet repertoire of the past and of our present day. The Ragazze Quartet likes to join forces with young musicians and theatre makers just as with leading organisations, such as Nederlands Dans Theater (NDT), the Kronos Quartet, Orkater, and the Holland Festival. In addition, the quartet has taken over artistic leadership of the annual chamber music festival *September Me* in Amersfoort since 2017. Ragazze Quartet is a permanent artist with record label Channel Classics and has released six previous albums: '*Vivere*', '*Česko*', '*Four Four Three*', '*Spiegel*', '*Winterreise*' and, of course, '*Bartók Bound, Vol. 1*', with Bartók's String Quartets Nos. 1, 2 & 4.

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.

Ragazze Quartet

Rosa Arnold, violin

Jeanita Vriens-van Tongeren, violin

Annemijn Bergkotte, viola

Rebecca Wise, violoncello

www.ragazzequartet.nl

R | Ragazze
Quartet

Five years ago, we declared ourselves Bartók Bound. In so doing, we committed ourselves for an unlimited period to the fascinating music of an assiduous and headstrong Hungarian.

Béla Bartók is the composer who, in search of a new sound, sustained German romanticism while embracing the new concepts and styles emerging across Europe. Who, through his study of the folk music of nearly all countries in the Carpathian Basin – and later Turkey and North Africa too – incorporated its melodies in his work. Thus, Bartók sought to draw nearer to his ideal: the brotherhood of men.

Over the course of the past five years, we compiled a number of programmes featuring at least one of Bartók's string quartets. We placed his music alongside other composers who migrated to America in 'Fellow Travellers', we performed folklore from all over the world in 'Etnos', and we focussed on the twenties of the previous century and our own in 'Roaring and Flirting'. Our Bartók Pub Quiz drew the audience into his life and work, while for children we created the production 'Krijg de Kleure!' [get the colour].

But the nucleus of Bartók Bound remained the same: the study and performance of all six quartets and their registration on CD. Bartók makes extreme demands on the player: staggering technique, rhythmic precision, and great dedication and single-mindedness in order to communicate his music to the listener. It gives enormous satisfaction to assimilate his self-created universe, to plumb the very depths of his musical language. This second and final volume of Bartók Bound - with String Quartets Nos. 3, 5 & 6 - presents the fruits of this process.

Has this now come to an end? Not as far as we are concerned. The significance of these six works for the development of the string quartet in the twentieth century is inestimable. The music is so rich and challenging, so indescribably beautiful and thrilling, that we can go on playing it for years to come. And we consider it proven that one can do justice to Bartók's music in many different ways - a conviction that we wish to continue to promote.

Many thanks to Jared Sacks, who unconditionally joined us on this venture.

Ragazze

Bela Bartók String Quartet no. 3 (1927)

One of the great merits of the Hungarian composer Béla Bartók is that he made what was probably the most important contribution to the string quartet since Ludwig van Beethoven, Franz Schubert and Johannes Brahms. In his six astonishingly diverse quartets Bartók provided new and convincing solutions for problems of form, part writing and harmony. At the same time, he made use of Hungarian folk tunes and very nearly all the traditional contrapuntal techniques. The string quartet genre spans almost his entire compositional career, with the exception of his final years in America. But even there he made sketches for a seventh quartet, which he never completed.

Three – Béla Bartók sometimes needed an exterior motive to inspire him to create new and exceptional work. Such was the case in the year 1927, when he had granted himself a sort of sabbatical. The incentive came from an international chamber music competition in that year, under the auspices of the Musical Fund Society of Philadelphia. Bartók submitted a new and immediately unforgettable work: the inaccessible and closely wrought *Third String Quartet*. The jury unconditionally accepted the composition, crowning it with the prestigious Coolidge Prize, although Bartók had to share that with Alfredo Casella. Of the six quartets, the third is the most concentrated and rigorous, tending towards atonality through its free chromaticism, even though the tonal centre of C sharp can be recognised. Although different sections can be distinguished in the score (there is mention of a first and second

movement, the repetition of the first and a concluding coda), the movements succeed one another without interruption (attacca) and the work therefore comes across as a single entity. By reason of its unrelentingly hard and dissonant character, the *Third String Quartet*, together with the *First Piano Concerto* written a year earlier, is among Bartók's most extreme compositions. The use of minor and major seconds and augmented fourths, combined with sophisticated bowing techniques, goes to create a tension of frightening psychological proportions. These bowing techniques include glissando, col legno, sul ponticello and flageolet notes (in other words: sliding notes, using the wood of the bow, playing against the bridge and harmonics).

Bartók employed original folkloristic motifs and themes in this quartet, though melodically reshaped and extended. The

Bartók scholar Elliott Antokoletz saw this as a consequence of the Treaty of Trianon, signed by the allied forces and Hungary in 1920. For the composer, the punitive division of Hungary laid down in this pact meant that much of his 'hunting ground' for folk music came to lie beyond Hungary's borders: through the treaty the country lost two thirds of its land and population. Consequently, in his *Third String Quartet* Bartók integrated folk elements in a more cosmopolitan style, such as material he had gathered during his travels through post-World War I Europe, according to Elliott Antokoletz.

Five – The *Fifth String Quartet*, dating from 1934, is probably the most accessible of Bartók's mature writing in this genre. At the centre is a Scherzo, which is encompassed by two slow movements. The work is transparent in terms of sound, form and harmony. Its greater accessibility and directness are manifest at the very beginning of the opening Allegro, where the form and musical discourse can easily be comprehended at a first listening. The composer created a pronounced contrast between the powerful first theme and the more expressive second one, the latter spreading its lyricism further into the following slow movement. This Adagio begins in a highly ethereal atmosphere, later to unfold a tender dialogue which is briefly interrupted by an agitated middle section. The Scherzo *alla*

bulgarese is full of high-spirited and robust humour, its mood changing at every corner. The Andante harks back to the earlier slow movement and includes variations on previous ideas, a process which is even stronger in the Finale. The reference to a little folk song in this closing movement sounds so disfigured that the work seems to disintegrate and leave the listener somewhat in confusion.

Six – Bartók composed his *Sixth String Quartet* in 1939, shortly before leaving his fatherland for good and settling in the USA at the outbreak of World War II. Several years previously he had publicly expressed his aversion to Hitler and the rise of the Nazis by refusing to play his music or have it performed in Germany. As a consequence, he was boycotted almost everywhere, especially in pro-German lands. But Bartók and his wife experienced great difficulty settling in America. Convinced for long that he would never get round to composing again, he shot through the overflowing streets of New York like a frightened animal. Bartók became ill, weighed hardly 44 kg in 1943, and died of leukaemia in New York in 1945.

The *Sixth String Quartet* is dominated by a mood of sadness and resignation. A melancholic melody (*Mesto* = sad) forms the introduction to the first three movements and indeed the main thread of the entire work. Each time it returns it acquires a fuller

instrumentation and greater expression. It is first heard in the viola part in the opening movement, then in the cello with tremolo accompaniment, which brings a bitter, ironic march into play (second movement). A three-part version is heard in the third movement, its character grotesque and tense. Finally, the melody appears in four parts and becomes the theme of the last movement, an excursion along a dark and impassable path without egress.

Clemens Romijn

Translation: Stephen Taylor

Vijf jaar geleden verklaarden we onszelf Bartók Bound. Daarmee verbonden we ons voor onbepaalde tijd aan de bijzondere muziek van een ijverige en koppige Hongaar.

Béla Bartók, de componist die zoekend naar een nieuw geluid zowel voortborduurde op de Duitse romantiek als zich openstelde voor de nieuwe gedachten en stijlen die overal in Europa opkwamen. Die een studie maakte van de folklore-muziek van zo'n beetje alle landen in het Karpatenbekken – en later ook Turkije en Noord-Afrika – en deze melodieën incorporeerde in zijn eigen muziek. Daarmee probeerde hij een stap dichterbij te komen bij zijn ideaal: 'the brotherhood of men.'

In die vijf jaar hebben wij meerdere programma's gemaakt waarin ten minste één strijkkwartet van Bartók centraal stond. We legden zijn werk naast andere componisten die naar Amerika trokken in 'Fellow Travelers', we speelden folklore vanuit de hele wereld in 'Etnos' en we belichtten de jaren '20 van de vorige en onze eigen eeuw in 'De Grom en de Flirt'. Met de Bartók Pubquiz namen we het publiek mee in zijn leven en werk en voor kinderen maakten we de kleurrijke voorstelling 'Krijg de Kleure.'

Maar de kern van Bartók Bound was altijd: het instuderen en spelen van alle zes de kwartetten en deze vastleggen op cd. Bartók vraagt het uiterste van een speler: duizelingwekkende techniek, ritmische precisie en een grote overgave en gedrevenheid om zijn muziek over het voetlicht te brengen. Het geeft een enorme voldoening dit door hem gecreëerde universum ons eigen te maken. We kennen zijn taal nu door en door. Deze tweede cd is daar het resultaat van.

Is dit dan nu het einde? Wat ons betreft niet. De betekenis van deze zes werken voor de ontwikkeling van het strijkkwartet in de twintigste eeuw is van onschatbare waarde. De muziek is zo rijk en uitdagend, zo onbeschrijfelijk mooi en opwindend, dat we dit nog jaren kunnen spelen. Wat ons betreft is het bewezen dat zijn muziek in allerlei verschillende vormen tot zijn recht komt, en daar zullen we ons altijd hard voor blijven maken.

Heel veel dank aan Jared Sacks, die dit avontuur onvoorwaardelijk met ons is aangegaan.

Ragazze

Bela Bartók Strijkkwartetten nr. 3, 5 & 6

Een van de grote verdiensten van de Hongaarse componist Béla Bartók is dat hij de waarschijnlijk belangrijkste bijdragen aan het strijkkwartet sinds Ludwig van Beethoven, Franz Schubert en Johannes Brahms geleverd heeft. In zijn zes verbazingwekkend gevarieerde strijkkwartetten leverde Bartók nieuwe overtuigende oplossingen voor problemen van vorm, stemvoering en samenklank. Tegelijkertijd maakte Bartók gebruik van Hongaarse volksmelodieën en nagenoeg alle traditionele contrapuntische technieken. Het genre strijkkwartet omspant nagenoeg zijn gehele compositorische carrière, met uitzondering van zijn laatste jaren in Amerika. Toch schetste hij ook daar aan een nooit voltooid zevende strijkkwartet.

Drie – Soms had Béla Bartók drijfveren van buitenaf nodig om tot nieuwe bijzondere creaties te komen. Zo verging het hem ook in het jaar 1927, toen hij een soort 'creatieve pauze' had ingelast. De aansporing kwam van een internationaal compositie-concours voor kamermuziek datzelfde jaar, en uitgeschreven door de 'Musical Fund Society of Philadelphia'. Voor dit concours schreef Bartók een nieuw en meteen onvergetelijk werk: het ontogeanke-lijke en doorwrochte *Derde strijkkwartet*. De commissie nam het werk onvoorwaardelijk ter bekroning met de begeerde 'Coolidge Prize' aan, maar Bartók moest de prijs delen met Alfredo Casella. Van de zes strijkkwartetten is het derde het meest geconcentreerd en rigou-reus en neigt door zijn vrije chromatiek tot atonaliteit, ook al is er nog een tonaal centrum Cis in te herkennen. In de partituur zijn wel

verschillende gedeelten te onderscheiden (er is sprake van een eerste deel, een tweede deel, de herhaling van het eerste deel en een sluitstuk 'Coda'), toch wekt het kwartet de indruk van één geheel, doordat de delen zonder onderbreking (attaca) in elkaar overgaan. Samen met het *Eerste pianoconcert* van een jaar eerder behoort het *Derde strijkkwartet* door zijn genadeloos harde en dissonante karakter tot Bartóks meest extreme werken. Het gebruik van kleine en grote secundes en overmatige kwarten, gecombineerd met geraffineerde streektechnieken levert een ijzingwekkende psychologische spanning op. Die streektechnieken zijn (glissando, col legno, sul ponticello en flageoletten, dit zijn achter-eenvolgens glijtoon, strijken met het hout van de stok, strijken tegen de kam, en fluittonen).

Voor dit kwartet gebruikte Bartók wel

oorspronkelijke folkloristische motieven en thema's, maar melodisch omgevormd en uitgebreid. Bartók-kenner Elliott Antokoletz zag dat als een gevolg van het Verdrag van Trianon, dat in 1920 door de Geallieerden en Hongarije werd ondertekend. Door de bestraffende verdeling van Hongarije in het verdrag was een groot deel van Bartóks 'jachtterrein' voor volksmuziek buiten de grenzen van Hongarije komen te liggen. Door het verdrag had Hongarije immers tweederde van zijn land en bevolking verloren. Vandaar dat Bartók in zijn *Derde strijkkwartet* volksmateriaal in een meer kosmopolitische stijl integreerde, materiaal zoals hij was tegengekomen tijdens zijn reizen door het Europa van na de Eerste Wereldoorlog, aldus Elliott Antokoletz.

Vijf – Het *Vijfde strijkkwartet* uit 1934 is waarschijnlijk het meest toegankelijke van Bartóks rijpe strijkkwartetten. Centraal staat een Scherzo dat wordt omgeven door twee langzame delen. Het kwartet is helder van klank, vorm en harmonie. De grotere toegankelijkheid en directheid blijken meteen aan het begin van het openings-Allegro, waar de vorm en de loop van de muziek al na eerste beluistering goed hoorbaar zijn. Uitgesproken is het contrast tussen het eerste krachtige en het tweede expressievere thema, dat zijn lyriek ook nog in het volgende langzame deel verspreidt. Dit Adagio begint zeer etherisch en ontvouwt

verderop een tedere dialoog die kort wordt onderbroken door een opgewonden midden-deel. Het Scherzo alla bulgarese is vol uitgelaten en robuuste humor en heeft om iedere hoek een ander sfeer. Het Andante kijkt terug naar het eerdere langzame deel en bevat variaties van voorbij ideeën, een verwerking die nog versterkt doorgaat in de Finale. De toespeling op een volksliedje in die Finale klinkt dermate verminkt dat het kwartet lijkt te desintegreren en de luisteraar van streek te willen maken.

Zes – Zijn *Zesde strijkkwartet* schreef Bartók in 1939, kort voor hij definitief zijn vaderland Hongarije verliet. Hij was uitgeweken naar de Verenigde Staten vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Enkele jaren eerder had hij zijn afkeer tegen Hitler en het opkomend nazisme openlijk geuit door te weigeren zijn werken te spelen of te laten uitvoeren in Duitsland. Vervolgens werd Bartók vrijwel overal geboycot, vooral in pro-Duitse landen. In Amerika konden Bartók en zijn vrouw nauwelijks aarden. Hij geloofde lang dat het niet meer van componeren zou komen en schoot als een angstig dier door de overvolle New Yorkse straten. Bartók werd er ziek, woog in 1943 nog amper 44 kilo en overleed aan leukemie in New York in 1945.

Een sfeer van droefenis en berusting overheerst het *Zesde strijkkwartet*. Een melancho lieke melodie (Mesto = bedroefd) vormt het

voorspel van de eerste drie delen en loopt als rode draad door het kwartet. Bij iedere volgende keer krijgt ze een vollere bezetting en grotere expressie. Eerst ligt ze in de altvioolpartij in het eerste deel, dan in de cello en met een tremolo-begeleiding die een bitter ironische mars in beweging zet (tweede deel). Dan is er een driestemmige versie in het derde deel, dat grotesk en gespannen aandoet. En ten slotte krijgt de melodie een vierstemmige gedaante en wordt zo het thema van het laatste deel, een excursie langs een duister en onbegaanbaar pad zonder uitweg.

Clemens Romijn

Vor fünf Jahren erklärten wir uns für „Bartók Bound“ und verschrieben uns damit auf unbestimmte Zeit der Musik dieses fleißigen und widerspenstigen Ungarn.

Auf der Suche nach einem neuen Klang entwickelte Béla Bartók die deutsche Romantik weiter und öffnete sich neuen Gedanken und Stilen, die in ganz Europa aufkamen. Er studierte die musikalische Folklore fast aller Länder des Karpatenbeckens, später auch der Türkei und Nordafrikas, und integrierte diese Melodien – in der Absicht, seinem Ideal der „Brüderlichkeit der Menschen“ einen Schritt näher zu kommen – in seine Musik.

In den vergangenen fünf Jahren spielten wir mehrere Programme, in denen mindestens ein Streichquartett von Bartók im Mittelpunkt stand. In „Fellow Travelers“ stellten wir sein Werk anderen Komponisten, die nach Amerika gingen, gegenüber. In „Etnos“ spielten wir Folklore aus aller Welt und in „Roaring and Flirting“ beleuchteten wir die 1920er Jahre und unser eigenes Jahrhundert. Mit dem Bartók-Pubquiz brachten wir dem Publikum sein Leben und Werk näher, für Kinder gab es die Vorstellung „Krijg de Kleure“.

Doch im Mittelpunkt von Bartók Bound stand immer, alle sechs Quartette zu proben, aufzuführen und aufzunehmen. Bartók verlangt von einem Spieler das Äußerste: brillante Technik, rhythmische Präzision, große Hingabe und den Willen, seine Musik zu vermitteln. Es ist eine enorme Befriedigung, sich dieses von ihm geschaffene Universum zu eigen zu machen; dass wir seine Sprache inzwischen durch und durch kennen, bezeugt diese zweite CD.

Ist das jetzt das Ende? Für uns nicht. Die Bedeutung von Bartóks sechs Quartetten für die Entwicklung der Gattung im 20. Jahrhundert ist nicht zu überschätzen. Seine Musik ist so vieldeutig und anspruchsvoll, so unbeschreiblich schön und aufregend, dass wir sie noch jahrelang spielen können. Unserer Meinung nach ist bewiesen, dass Bartóks Musik in vielen verschiedenen Formen zu ihrem Recht kommt, und dafür wir engagieren wir uns auch in Zukunft.

Wir danken Jared Sacks, der sich bedingungslos auf dieses Abenteuer mit uns eingelassen hat.

Ragazze

Recording session (photo: Channel Classics)

Bela Bartók Streichquartette Nr. 3, 5 & 6

Zu den großen Verdiensten des ungarischen Komponisten Béla Bartók gehört es, den wohl wichtigsten Beitrag zur Gattung des Streichquartetts seit Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Johannes Brahms geleistet zu haben. In seinen sechs erstaunlich unterschiedlichen Streichquartetten fand Bartók neue, überzeugende Lösungen für Probleme der Form, der Stimmführung und der Harmonie und bediente sich dabei ungarischer Volksmelodien sowie fast sämtlicher traditioneller kontrapunktischer Techniken. Streichquartette beschäftigten ihn fast sein gesamtes kompositorisches Schaffen lang, mit Ausnahme seiner letzten Jahre in Amerika, obwohl er auch dort ein siebtes, unvollendet gebliebenes Streichquartett skizzierte.

Drei – Manchmal brauchte Bartók Anstöße von Außen, um neue, besondere Werke zu schreiben – so 1927 in einer Schaffenspause den internationalen Kompositionswettbewerb für Kammermusik, der im selben Jahr von der Musical Fund Society of Philadelphia veranstaltet wurde. Für diesen Anlass schrieb Bartók ein unvergessliches Werk: das unzugängliche und tiefgründige Dritte Streichquartett. Das Komitee zeichnete das Werk bedingungslos mit dem begehrten „Coolidge-Preis“ aus, den sich Bartók allerdings mit Alfredo Casella teilen musste. Von den sechs Streichquartetten ist das dritte das konzentrierteste und strengste und tendiert aufgrund seiner freien Chromatik zur Atonalität, auch wenn Cis als tonales Zentrum erkennbar bleibt. Obwohl in der Partitur verschiedene Abschnitte unterschieden werden (es gibt einen ersten und

einen zweiten Satz, die Wiederholung des ersten Satzes und den Schluss), vermittelt das Quartett den Eindruck eines Ganzen, da die Sätze ohne Unterbrechung (attacca) ineinander übergehen. Zusammen mit dem ein Jahr zuvor entstandenen Ersten Klavierkonzert gehört das Dritte Streichquartett wegen seines gnadenlos harten und dissonanten Charakters zu Bartóks extremsten Werken. Die kleinen und großen Sekunden und übermäßigen Quarten erzeugen in Verbindung mit ausgefallenen Strichtechniken (col legno und sul ponticello sowie Glissandi und Flageolets) eine ungeheure psychologische Spannung.

Für das Quartett verwendete Bartók zwar originale Folklore-Motive und -Themen, gestaltete sie jedoch melodisch um und erweiterte sie. Für den Bartók-Experten Elliott Antokoletz widerspiegeln sich hierin die

Folgen des Vertrags von Trianon, den die Alliierten und Ungarn 1920 unterzeichnen. Durch die im Vertrag auferlegte territoriale Aufteilung lag ein Großteil von Bartóks volksmusikalischem „Jagdrevier“ außerhalb der Landesgrenzen, denn Ungarn verlor zwei Drittel seiner Gebiete und seiner Bevölkerung. Deshalb habe Bartók in sein Drittes Streichquartett volkstümliches Material, das er auf Reisen durch das Europa nach dem Ersten Weltkrieg kennengelernt hatte, zu einem kosmopolitischeren Stil verschmolzen, so Elliott Antokoletz.

Fünf – Das Fünfte Streichquartett aus dem Jahr 1934 ist vermutlich das zugänglichste von Bartóks späten Quartetten. Im Mittelpunkt steht ein Scherzo, das von zwei langsamen Sätzen umrahmt ist. Das Quartett ist klar in Klangsprache, Form und Harmonie, seine größere Zugänglichkeit und Unmittelbarkeit zeigt sich schon zu Beginn des Eröffnungssatzes (Allegro), dessen Form und Fluss sich beim ersten Hören erschließt. Der Kontrast ist groß zwischen dem kraftvollen ersten und dem ausdrucksvolleren zweiten Thema, das seine Lyrik auch im folgenden langsamen Satz entfaltet: Das Adagio beginnt ätherisch, im weiteren Verlauf entfaltet sich ein zarter Dialog, der kurz durch einen aufgeregten Mittelteil unterbrochen wird. Das Scherzo alla bulgarese ist voll von überschwänglichem und robustem Humor, während sich die Atmosphäre laufend ändert. Das

Andante blickt auf den vorherigen langsamen Satz zurück und variiert vergangene Ideen, eine Verarbeitung, die sich im Finale mit noch größerer Intensität fortsetzt. Die Anspielung auf ein Volkslied klingt im Finale so verstümmelt, als wolle sich das Quartett auflösen und den Hörer aus der Fassung bringen.

Sechs – Bartók schrieb sein Sechstes Streichquartett 1939, kurz bevor er sein Heimatland Ungarn endgültig verließ und vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs in die Vereinigten Staaten floh. Einige Jahre zuvor hatte er seine Abneigung gegen Hitler und den aufkommenden Nationalsozialismus offen zum Ausdruck gebracht, indem er sich weigerte, seine Werke in Deutschland zu spielen oder aufführen zu lassen. Daraufhin wurde er fast überall boykottiert, insbesondere in den pro-deutschen Ländern. Bartók und seine Frau wurden in Amerika nicht wirklich heimisch. Bartók glaubte lang, nie wieder komponieren zu können, und streifte wie ein verängstigtes Tier durch die überfüllten Straßen von New York. Er wurde krank, wog 1943 nur noch knappe 44 Kilo und starb 1945 in New York an Leukämie.

Traurigkeit und Resignation beherrschen das Sechste Streichquartett. Eine melancholische Melodie (Mesto = traurig) steht am Beginn der ersten drei Sätze und zieht sich wie ein roter Faden durch das Quartett. Mit jedem Mal wird sie voller und ausdrucksstärker, erklingt

zunächst in der Bratschenstimme des ersten Satzes, dann im Cello und leitet im zweiten Satz unter Tremolo-Begleitung einen bitter-ironischen Marsch ein. Es folgt eine dreistimmige Version im dritten Satz, grotesk und angespannt. Schließlich nimmt die Melodie eine vierstimmige Form an und wird so zum Thema des letzten Satzes, einer Wanderung auf einem dunklen und unwegsamen Pfad ohne Ausweg.

Clemens Romijn

Übersetzung: Anne Habermann

Il y a cinq ans, nous nous sommes déclarées Bartók Bound, nous liant ainsi pour une durée indéterminée à la musique très particulière d'un hongrois têtue et zélé.

Béla Bartók est un compositeur qui, à la recherche de nouvelles sonorités, a brodé sur le romantisme allemand tout en s'ouvrant aux nouveaux styles et idées qui surgissaient alors partout en Europe. Il a étudié la musique populaire de presque tous les pays du bassin carpatique – plus tard aussi de la Turquie et de l'Afrique du Nord – et a incorporé ces mélodies dans sa propre musique. Il a ainsi essayé de se rapprocher de son idéal : « la fraternité entre les hommes. »

Durant ces cinq années, nous avons élaboré plusieurs programmes construits à chaque fois autour d'au moins un quatuor de Bartók. Nous avons mis son œuvre aux côtés de celle d'autres compositeurs partis en Amérique dans « Fellow Travelers », joué de la musique populaire du monde entier dans « Etnos », et mis en lumière les années 20 de notre siècle et du siècle dernier dans « De Grom en de Flirt ». Avec le Bartók Pubquiz, nous avons emmené le public dans sa vie et son œuvre, et pour les enfants, nous avons créé un spectacle haut en couleurs intitulé « Krijg de Kleure ».

Mais l'objectif principal du Bartók Bound a toujours été d'étudier et de jouer les six quatuors pour ensuite les graver sur CD. L'interprétation des œuvres de Bartók, pour être mise en lumière, demande à l'interprète le maximum de ses capacités : une technique étourdissante, de la précision rythmique, un grand dévouement et un immense investissement. Il est très satisfaisant de s'approprier l'univers qu'il a créé. Nous connaissons à présent à fond son langage. Ce deuxième CD est le résultat de notre cheminement à ses côtés.

Est-ce alors la fin ? Pour nous, non, car si l'on se situe au niveau du développement du genre du quatuor à cordes au vingtième siècle, ces six œuvres constituent un jalon d'une valeur inestimable. En outre, cette musique est si riche et pleine de défi, si indescriptiblement belle et excitante, que nous pourrons la jouer encore pendant des années. Nous avons eu la preuve qu'elle peut être mise en valeur de toutes sortes de façons, et nous ferons toujours de notre mieux pour la défendre.

Tous nos remerciements à Jared Sacks, qui nous a suivies dans cette aventure de manière inconditionnelle.

Ragazze

Béla Bartók – Quatuors à cordes nos 3, 5 et 6

L'un des grands mérites du compositeur hongrois Béla Bartók est d'avoir probablement apporté la contribution la plus importante au quatuor à cordes depuis Ludwig van Beethoven, Franz Schubert et Johannes Brahms. Dans ses six quatuors étonnamment variés, Bartók a proposé de nouvelles solutions convaincantes à des problèmes de forme, de conduite de voix et d'harmonie. Parallèlement, il a utilisé des mélodies populaires hongroises et à peu près toutes les techniques traditionnelles de contrepont. Le genre du quatuor à cordes recouvre pratiquement l'ensemble de sa carrière de compositeur, à l'exception des dernières années qu'il a passées en Amérique - même s'il a également fait là-bas des esquisses pour un septième quatuor à cordes resté inachevé.

Trois – Bartók a parfois eu besoin d'inspiration extérieure pour arriver à écrire des œuvres nouvelles et spéciales. En 1927, c'est ce qui lui est arrivé alors qu'il se trouvait en proie à une sorte de « pause créative ». La stimulation est venue d'un concours international de composition de musique de chambre organisé par la « Musical Fund Society of Philadelphia ». C'est pour ce concours qu'il a écrit son *Troisième quatuor à cordes*, œuvre mémorable, inaccessible et solidement construite. Le jury lui a attribué le « Prix Coolidge » convoité, mais Bartók a dû le partager avec Alfredo Casella. Parmi ses six quatuors, le troisième est le plus rigoureux, le plus concentré. Par son chromatisme libre, il tend vers l'atonalité, même si *do dièse* peut encore être reconnu comme un centre tonal. Au niveau formel, quand on regarde la

partition, il est possible de distinguer différentes parties (un premier mouvement, un deuxième mouvement, la reprise du premier mouvement, et une partie finale intitulée « Coda »). À l'écoute, le quatuor donne toutefois l'impression d'être pensé comme une seule entité puisque les mouvements s'enchaînent sans interruption (*attaca*). Le *Troisième Quatuor à cordes*, par son caractère dissonant et particulièrement dur, et le *Premier Concerto pour piano* composé un an plus tôt sont considérés comme ses œuvres les plus extrêmes. En utilisant des secondes mineures et majeures, des quartes augmentées, en les combinant à des techniques d'archet raffinées, Bartók est parvenu à créer une tension psychologique terrifiante. Il s'est servi des techniques suivantes : glissando, *col legno*, *sul ponticello* et flageolets - ce qui

signifie respectivement glisser d'un son à un autre sans attaque, frotter la corde avec le bois de l'archet, faire vibrer la corde juste à côté du chevalet, et obtenir des harmoniques particulières - sorte de sifflements ténus.

Pour ce quatuor, Bartók a bien utilisé de véritables motifs et thèmes populaires mais en les déformant au niveau mélodique et en les élargissant. Elliott Antokoletz, spécialiste de Bartók, a vu cela comme une conséquence directe du Traité de Trianon, signé en 1920 par les Alliés et la Hongrie. Par la dislocation punitive de la Hongrie établie par le traité, une grande partie du « terrain de chasse » de Bartók pour la musique populaire s'est retrouvée en dehors des frontières du pays. Par conséquence, la Hongrie a perdu deux tiers de son territoire et de sa population. Selon Elliott Antokoletz, ce serait la raison pour laquelle, dans son *Troisième quatuor à cordes*, Bartók a intégré son matériau populaire dans un style plus cosmopolite, matériau recueilli lors de ses voyages à travers l'Europe après la première guerre mondiale.

Cinq - Le *Cinquième quatuor à cordes* de 1934 est probablement le plus accessible des quatuors datant de la maturité de Bartók. Au centre de l'œuvre se trouve un Scherzo encadré par deux mouvements lents. Le quatuor est clair, tant au niveau de son timbre et de sa structure que de son harmonie. Dès le début de l'Allegro d'ouverture, où la forme et le

cours de la musique sont tout à fait audibles à la première écoute, on ressent cette plus grande accessibilité et immédiateté. On note un contraste prononcé entre le premier thème puissant et le deuxième thème plus expressif, qui continue de répandre son lyrisme dans l'Adagio qui suit. Ce mouvement lent commence très éthéré et déploie ensuite un dialogue tendre, brièvement interrompu par une section centrale surexcitée. Le Scherzo alla bulgarese, plein d'un humour robuste et exubérant, comprend de nombreux changements d'atmosphère. L'Andante semble regarder en arrière vers le mouvement lent, et fait entendre des variations sur des idées déjà énoncées, assimilation qui se poursuit de manière plus prégnante encore dans le Finale. Dans ce dernier mouvement, une allusion à une chanson populaire paraît à tel point mutilée que le quatuor semble se désintégrer et vouloir désorienter l'auditeur.

Six - Bartók a composé son *Sixième quatuor à cordes* en 1939, peu avant de quitter de façon définitive sa patrie, la Hongrie, pour se réfugier aux États-Unis suite au déclenchement de la seconde guerre mondiale. Quelques années auparavant, il avait exprimé ouvertement son aversion contre Hitler et le nazisme montant, refusant d'aller jouer ses œuvres en Allemagne. Bartók a par la suite été boycotté pratiquement partout, en particulier dans les pays pro-allemands. Bartók et son épouse ne

sont guère parvenus à s'acclimater aux États-Unis. Bartók a pensé pendant longtemps qu'il ne parviendrait plus à composer. Il filait tel un animal anxieux à travers les rues new-yorkaises bondées. La maladie l'a frappé. En 1943, il pesait à peine 44 kilos. En 1944, Il est décédé à New York d'une leucémie.

Une atmosphère de tristesse et de résignation domine dans son *Sixième quatuor à cordes*. Une mélodie mélancolique (Mesto = triste) constitue un prélude aux trois premiers mouvements et traverse l'œuvre telle un fil conducteur. À chacun de ses retours, elle est associée à un effectif plus plein et une plus grande expression. Elle apparaît tout d'abord dans le premier mouvement à la partie d'alto, puis dans le deuxième mouvement au violoncelle, avec un accompagnement de tremolo qui met en branle une marche amère et ironique. Dans le troisième mouvement, on la retrouve grotesque et tendue dans une version à trois voix. Elle resurgit enfin dans une version à quatre voix lorsqu'elle devient thème du dernier mouvement, sorte d'excursion le long d'un chemin sans issue, obscur et impraticable.

Clemens Romijn

Traduction : Clémence Comte

Discography

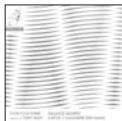
Vivere CCS SA 34613

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

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

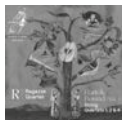
Four Four Three CCS 37816

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

Bartók Bound (vol. 1)

CCS 41419

(...) These are extremely well-focused and well-recorded performances (...) If Vol 2 is as good as this, there'll be cause to celebrate. – GRAMOPHONE

Winterreise CCS 43521

(...) it works marvelously! The Ragazze and baritone Martijn Cornet give us a performance filled with nuance, emotional impact, and synergistic musicianship. Jared Sacks has outdone himself in capturing the natural delicacy and ambience of this performance in a beautifully well-balanced recording that is simply exceptional. – POSITIVE FEEDBACK

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

PHOTOGRAPHY BOOKLET

Nichon Glerum

LINER NOTES

Ragazze Quartet, Clemens Romijn

RECORDING LOCATION

Dutch Reformed Church, Renswoude, The Netherlands

RECORDING DATES

December 2019 (No. 5)

April 2021 (Nos. 3 & 6)

TECHNICAL INFORMATION

MICROPHONES

Brüel & Kjær 4006, Schoeps

DIGITAL CONVERTER

Horus / Merging Technologies (DXD)

Pyramid Editing / Merging Technologies
CABLES*

Van den Hul

MIXING BOARD

Rens Heijnis, custom design

MASTERING ROOM

SPEAKERS

Grimm LS1

CABLES*

Van den Hul

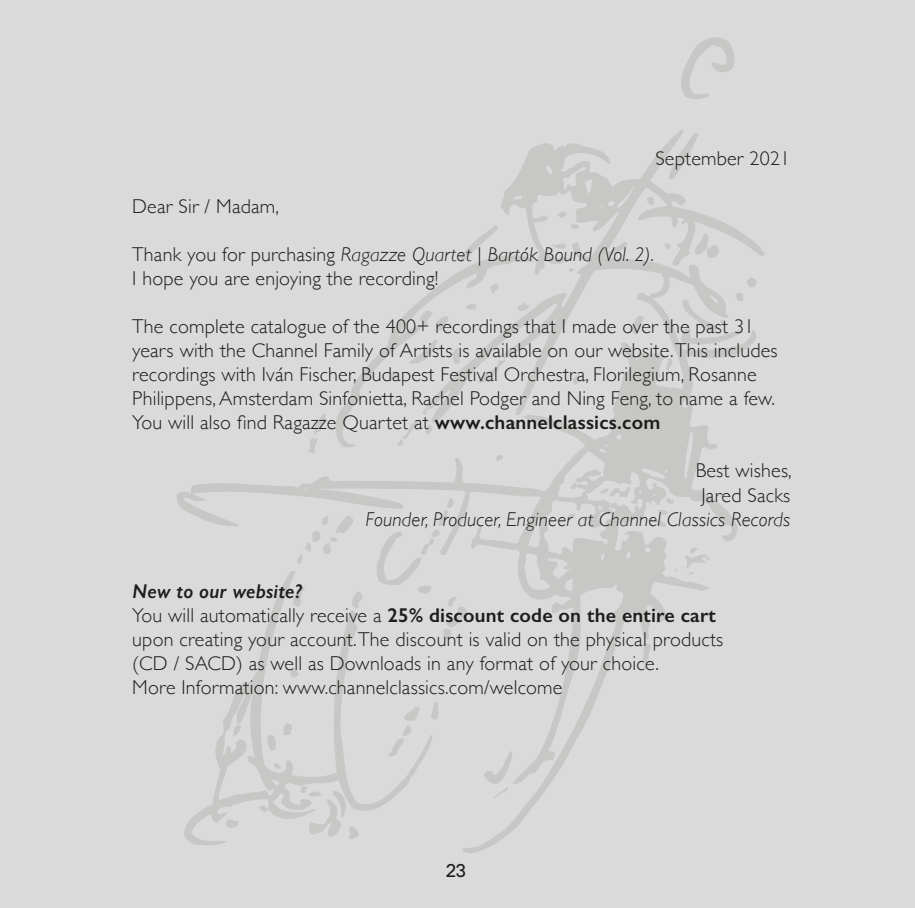
**exclusive use of Van den Hul 3T cables*

www.channelclassics.com

www.ragazzequartet.nl

THANKS

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

September 2021

Dear Sir / Madam,

Thank you for purchasing *Ragazze Quartet | Bartók Bound (Vol. 2)*.
I hope you are enjoying the recording!

The complete catalogue of the 400+ recordings that I made over the past 31 years with the Channel Family of Artists is available on our website. This includes recordings with Iván Fischer, Budapest Festival Orchestra, Florilegium, Rosanne Philippiens, 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. 2)

Béla Bartók (1881-1945)

String Quartets 3, 5 & 6

String Quartet no. 3 in C-sharp major BB93 (1927)

1	Prima parte: Moderato	4.46
2	Seconda parte: Allegro	5.30
3	Ricapitolazione della prima parte: Moderato	3.17
4	Coda: Allegro molto	1.49

String Quartet no. 5 in B-flat major BB110 (1934)

5	Allegro	7.35
6	Adagio molto	5.31
7	Scherzo: alla bulgarese	4.55
8	Andante	4.57
9	Finale: Allegro vivace	7.04

String Quartet no. 6 in D minor BB119 (1939)

10	Mesto – Più mosso, pesante – vivace	7.32
11	Mesto – Marcia	8.05
12	Mesto – Burletta – moderato	7.17
13	Mesto	6.18

Total Time 75.48