

PROTEAN QUARTET

SUPER AUDIO CD

eudora

PROTEAN QUARTET

Since 2018, we have focused our activity on historical performance on period instruments. Our proposal, focused mainly on music from the Baroque to the Romantic period, involves both for us and for the audience a rediscovery of that languages in technical, stylistic and rhetorical terms, thus offering the creation of a new musical discourse both individually and as a group.

We are Javier Aguilar, Edi Kotler, Ricardo Gil and Clara Rada. We have studied in Berlin (Universität der Künste and Hochschule für Musik "Hanns Eisler") and Basel (Schola Cantorum Basiliensis).

We engage in a dialogue with the audience through enthusiasm, passion, responsibility and authenticity. Therefore, we consider it a necessity that the string quartet, as an instrument of communication, must possess a critical and historically interpretative spirit. It goes without saying that one of our main creative engines is the recovery of Spanish music heritage and its dissemination.

Throughout these years, we have performed at the Festival Oude Muziek in Utrecht (The Netherlands), the Festival de Saintes - Abbaye aux Dames (France) or the Festival Internacional de Arte Sacro (Spain), among others. In 2020 and 2022, respectively, we won the first prize in the International Early Music Competition "Biagio Marini" (Germany) and in the "York Early Music International Competition" (United Kingdom), organized by the NCEM (National Centre for Early Music).

The members

04
05

Clara Rada pursued her cello studies in Zaragoza, Zurich and Basel with Maite García Atienza, David Apellániz, Ángel Luis Quintana, Roel Dieltiens and Thomas Demenga. She completed her master's degree in early music with Christophe Coin at the Schola Cantorum Basiliensis. She is a member of the "Dúo Seneca", the "Trio Costa Rica", "Diletto Musicale" and the "Geneva Camerata". Clara plays on two wonderful instruments: an 1820 French cello by Mirecourt and a Classical cello, a 2018 copy of an Amati-Querri built by Damien Gest.

Javier Aguilar studied in Berlin and Basel, at the Hochschule für Musik "Hanns Eisler", the Universität der Künste and the Schola Cantorum Basiliensis. He works with several ensembles, such as the "Geneva Camerata", "Lautten Compagny" and the "Akademie für Alte Musik Berlin". He has received several grants from various ensembles and institutions, such as the "Giorgio Cini" Foundation in Venice, the "Gli Incogniti" group and the "Balthasar Neumann" ensemble. In the last edition of the "Bach-Wettbewerb" he won the second prize with his group "Himmelhofkapelle".

Ricardo Gil completed his Bachelor studies in Barcelona with Ashan Pillai and Jonathan Brown. In 2015 he moved to Basel, where he completed his master's studies with Silvia Simionescu. There he had his first contact with Early Music, studying postgraduate studies at the Schola Cantorum Basiliensis with Amandine Beyer. He collaborates with groups such as "Gli Incogniti", "Inferni d'Amore", "Abchordis Ensemble" and "Capriccio Barockorchester".

Edi Kotler completed his training at the Hochschule für Musik "Hanns Eisler". He has won several individual and chamber music prizes, including first prize at the Tel-Aviv University Competition. Edi works regularly with the "Akademie für Alte Musik in Berlin", with conductors such as René Jacobs and Bernhard Fork. At the last "Bach-Wettbewerb" he won second prize with his group "Himmelfhofkapelle".

The project

The recording of a CD is one of the most beautiful and demanding projects that a string quartet can face. Since its creation, the Protean Quartet has made it one of its main objectives, and after four years together, the bond and commitment to the group, as well as the maturity acquired by its members, made it an ideal occasion to make it real.

In this project we wanted our main characteristics to be reflected: our love for chamber music and the string quartet; daring and freshness while performing; a historical and critical spirit; the commitment to the recovery and dissemination of the Spanish musical heritage.

The repertory

Joseph Haydn's quartet op. 33 no. 6 is nourished by the humour and the "divertimento" flavour that was so appreciated in the royal chambers where they were performed. The freshness and elegance is present throughout the piece, which is included in the op. 33 series of quartets that Haydn dedicated to the Grand Duke Paul of Russia. This cycle of quartets was premiered on Christmas Day 1781 in the residence that the Duke and his wife had in Vienna.

In contrast, we find a key figure in the transition between the Classical period and the new Romantic period: Ludwig van Beethoven, who opened a new door with effusiveness (and with some criticism...) and proceeds to include the idea of "romanticization" in music, changing its conception and form. The quartet included in this project, op. 18 no. 1, is the first piece of his great quartet production, and in it the "new compositional elements" with which Beethoven opposes the previous form begin to be glimpsed, especially in its second movement, endowed with great dramatic force.

Juan Pedro Almeida Mota's quartet, a Portuguese-born composer who developed his career in Spain, is a good example of the sentimental mission attributed to music. This work, written in the early years of the 19th century, with its melancholy, its serene affliction interrupted by a few explosions of passion, can be compared to the sentimental novel or the tearful comedy, literary genres that were very popular at the time.

Acknowledgements

The production of this CD would not have been possible without the support of many people, especially those who have collaborated with us through our Crowdfunding campaign. We wanted to dedicate these lines to you because your help has been the best gift we could receive, and this CD is the result.

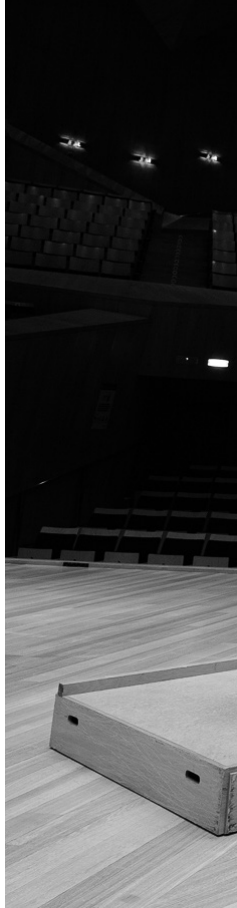
Antje Hafner, José Ares Cruz, Marta López, Armando Gil Hecho, Lourdes Sánchez Casals, Mamen Bruno Sánchez, José Manuel Aguilar Sánchez, Mª Dolores Bruno, Ars Hispana, Matthis Hafner, Javier Rada, Consuelo Rada, Familia Rada Diaque, Carmen Asenjo, Monica Murer Barnett, Fanny Reyre Menard, Ursula Gaibrois, Yves Gaibrois, Fabienne Gaibrois, José Manuel Aguilar Bruno, Monika Sacher, Christian Sacher.

And special thanks to Fernando Achini, Claudine Gaibrois and Chistoph Achini for all their support.

We hope you enjoy it in the best possible way and with the best possible company!

THANK YOU FROM THE BOTTOM OF OUR HEARTS!

Javi, Edi, Ricardo and Clara (Protean Quartet)

PROTEAN QUARTET

Desde 2018 centramos nuestra actividad en la interpretación histórica con instrumentos de época. Nuestra propuesta, enfocada principalmente en la música comprendida entre el barroco y el período romántico supone tanto para nosotros como para el público un redescubrimiento del lenguaje en términos técnicos, estilísticos y retóricos, planteando así la creación de un nuevo discurso musical tanto a nivel individual como grupal.

Somos Javier Aguilar, Edi Kotler, Ricardo Gil y Clara Rada. Hemos cursado nuestros estudios en Berlín (Universität der Künste y Hochschule für Musik "Hanns Eisler") y Basilea (Schola Cantorum Basiliensis).

Entablamos un diálogo con el público a través del entusiasmo, la pasión, la responsabilidad y la autenticidad. Para ello, consideramos necesario que el cuarteto, como instrumento de comunicación, posea un espíritu interpretativo crítico e histórico. Huelga decir que nuestros principales motores creativos son las recuperaciones patrimoniales de música española y la difusión de las mismas.

A lo largo de estos años, hemos formado parte de la programación del Festival Oude Muziek de Utrecht (Holanda), el Festival de Saintes - Abbaye aux Dames (Francia) o el Festival Internacional de Arte Sacro (España). En 2020 y 2022, respectivamente, obtuvimos el primer premio en el Concurso Internacional de Música Antigua "Biagio Marini" (Alemania) así como en el "Concurso Internacional de Música Antigua de York" (Reino Unido), organizado por el NCEM (Centro Nacional de Música Antigua).

Los miembros

Clara Rada completó sus estudios de violonchelo en Zaragoza, Zürich y Basilea con Maite García Atienza, David Apellániz, Ángel Luis Quintana, Roel Dieltiens y Thomas Demenga. Realiza sus estudios de máster de música antigua con Christophe Coin en la Schola Cantorum Basiliensis. Forma parte del “Dúo Seneca”, el “Trío Costa Rica”, “Diletto Musicale” o la “Geneva Camerata”. Clara toca con dos maravillosos instrumentos: un violonchelo francés 1820 de Mirecourt y un violonchelo clásico, copia de 2018 de un Amati-Ruggeri construida por Damien Gest.

Javier Aguilar estudió en Berlín y Basilea, en la Hochschule für Musik “Hanns Eisler”, la Universität der Künste y la Schola Cantorum Basiliensis. Trabaja con varios conjuntos, como la “Geneva Camerata”, “Lautten Compagny” y la “Akademie für Alte Musik Berlin”. Ha recibido varias becas de diversos conjuntos e instituciones, como la Fundación “Giorgio Cini” de Venecia, el grupo “Gli Incogniti” y el conjunto “Balthasar Neumann”. En la última edición del “Bach-Wettbewerb” obtuvo el segundo premio con su grupo “Himmelhofkapelle”.

Ricardo Gil realizó sus estudios superiores en Barcelona con Ashan Pillai y Jonathan Brown. En 2015 se trasladó a Basilea, finalizando sus estudios de máster con Silvia Simionescu. Allí tuvo su primer contacto con la música antigua cursando estudios de postgrado en la Schola Cantorum Basiliensis con Amandine Beyer. Colabora con grupos como “Gli Incogniti”, “Inferni d’Amore”, “Abchordis Ensemble” y “Capriccio Barockorchester”.

Edi Kotler completó su formación en la Hochschule für Musik “Hanns Eisler”. Ha ganado varios premios individuales y de música de cámara, entre ellos el primer premio del Concurso de la Universidad de Tel-Aviv. Edi trabaja regularmente con la “Akademie für Alte Musik de Berlín”, con directores como René Jacobs y Bernhard Fork. En la última edición del “Bach-Wettbewerb” obtuvo el segundo premio con su grupo “Himmelhofkapelle”.

El proyecto

La grabación de un CD es uno de los proyectos más bonitos y exigentes que un cuarteto de cuerda puede tener. Desde nuestra fundación, lo hemos situado entre nuestros principales objetivos y tras cuatro años juntos, el vínculo y el compromiso con la agrupación así como la madurez adquirida por cada uno de nosotros, han creado una ocasión idónea para llevarlo a cabo.

En este proyecto queremos que se vean reflejadas nuestras principales características: el amor por la música de cámara y el cuarteto de cuerda, el atrevimiento y la frescura en la interpretación, un espíritu histórico y crítico y el compromiso con la recuperación y difusión del patrimonio musical español.

El repertorio

El cuarteto op. 33 núm. 6 de Joseph Haydn se nutre del humor y el “divertimento” que tan apreciado era en las cámaras reales donde eran interpretados. La frescura y la elegancia están presentes a lo largo de toda la pieza, incluida dentro de la serie de cuartetos op. 33 que Haydn dedicó al duque Pablo de Rusia. Este ciclo de cuartetos fue estrenado el día de navidad de 1781 en el apartamento que el duque y su esposa tenían en Viena.

En contraposición, tenemos a un personaje clave en la transición entre el período clásico y el nuevo período romántico: Ludwig van Beethoven, que abre una nueva puerta con efusividad (y con alguna que otra crítica...) y procede a la inclusión de la idea de la “romantización” en la música, cambiando su concepción y forma. El cuarteto que incluimos en este proyecto, el op.18 núm. 1, supone la primera pieza de su gran producción cuartetística, y en ella comienzan a vislumbrarse los “nuevos elementos” compositivos con los que Beethoven se opone a la forma anterior, especialmente en su segundo movimiento, dotado de una gran carga dramática.

El cuarteto de Juan Pedro Almeida Mota, compositor portugués de nacimiento que desarrolló su carrera en España, manifiesta bien la misión sentimental que se atribuía a la música. Esta obra, escrita en los primeros años del siglo XIX, con su melancolía, su aflicción serena interrumpida por algunas explosiones pasionales, puede ponerse en correspondencia con la novela sentimental o la comedia lacrimógena, géneros literarios muy consumidos entonces.

Agradecimientos

La producción de este CD no habría sido posible sin el apoyo de muchas personas, especialmente las que han colaborado con nosotros a través de nuestra campaña de Crowdfunding. Queríamos dedicaros estas líneas ya que vuestra ayuda ha sido el mejor regalo que podíamos recibir, y este CD es el resultado:

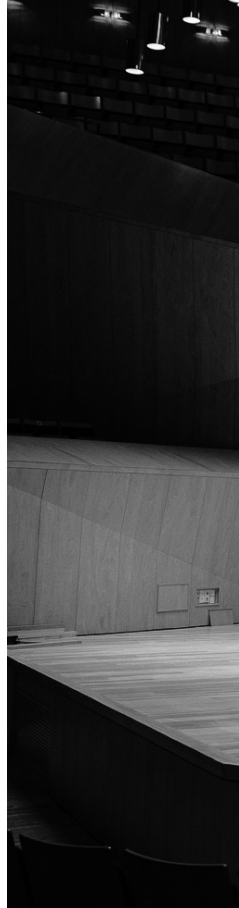
Antje Hafner, José Ares Cruz, Marta López, Armando Gil Hecho, Lourdes Sánchez Casals, Mamen Bruno Sánchez, José Manuel Aguilar Sánchez, Mª Dolores Bruno, Ars Hispana, Mathis Hafner, Javier Rada, Consuelo Rada, Familia Rada Diaque, Carmen Asenjo, Ursula Gaibrois, Yves Gaibrois, Fabienne Gaibrois, Monica Murer Barnett, Fanny Reyre Menard, José Manuel Aguilar Bruno, Monika Sacher y Christian Sacher.

Y en especial, gracias a Fernando Achini, Claudine Gaibrois y Chistoph Achini por todo su apoyo.

¡Esperamos que lo disfrutéis de la mejor manera y con la mejor compañía posible!

¡GRACIAS DE CORAZÓN!

Javi, Edi, Ricardo y Clara (Protean Quartet)

RECORDING DATA

Recording: August 11-13, 2021, Auditorio de Zaragoza,
Sala Mozart, Zaragoza (Spain)

Producer and recording engineer:
Gonzalo Noqué

Equipment:
Sonodore LDM-54, Schoeps microphones;
Merging Horus microphone preamplifier and AD/DA converter;
Pyramix Workstation; Sennheiser headphones;
Dutch & Dutch 8c speakers

Original Format: DSD256 (11.289MHz)
Surround version: 5.0

BOOKLET INFO

Photos: LUX Studio
Graphic design: Gabriel Saiz (Filo Estudio)

EUD-SACD-2301

©&© 2023 Ediciones Eudora S.L., Madrid
eudorarecords.com

This SACD was recorded using the DSD (Direct Stream Digital™) recording system. There are three programs contained in this SACD: the first is a standard CD stereo version that will play on any device that will play a CD, and that any CD player will simply find and play. The second and third versions are high definition DSD stereo and surround (5.0) versions that can only be played on an SACD player, which must be instructed as to which program you wish to play. MQA-CD plays back on all CD players. When a conventional CD player is connected to an MQA-enabled device, the CD will reveal the original master quality.

DSD and SACD are trademarks of Sony. MQA-CD is a trademark of MQA Limited.

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)

String Quartet op. 33 no. 6, in D major, Hob. III:42

01	Vivace assai	7:02
02	Andante	3:18
03	Scherzo. Allegro	1:54
04	Finale. Allegretto	3:56

JUAN PEDRO ALMEIDA MOTA (1744-ca. 1817)

String Quartet op. 7 no. 1, in G minor*

05	Largo - Allegro	6:29
06	Romance. Andantino	2:53
07	Minuetto. Allegro	2:44
08	Rondó. Allegretto	2:36

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

String Quartet op. 18 no. 1, in F major

09	Allegro con brio	9:36
10	Adagio affettuoso ed appassionato	7:30
11	Scherzo. Allegro molto	3:30
12	Allegro	7:20

*First recording, performing edition by Raúl Angulo (Asociación Ars Hispana)

TOTAL TIME

58:58