

ONYX

Borodin Quartet

BORODIN: STRING QUARTET NO.1

STRAVINSKY: CONCERTINO

MYASKOVSKY: STRING QUARTET NO.13

ALEXANDER BORODIN (1833–1887)

String Quartet no.1 in A op.26

Streichquartett Nr. 1 A-dur op.26

Quatuor à cordes n°1 en la majeur op.26

1	I	Moderato – Allegro	13.43
2	II	Andante con moto – Fugato. Un poco più mosso	7.49
3	III	Scherzo. Prestissimo	5.21
4	IV	Andante – Allegro risoluto	9.10

IGOR STRAVINSKY (1882–1971)

5	Concertino for String Quartet	6.38
	Concertino für Streichquartett	
	Concertino pour quatuor à cordes	

NIKOLAI MYASKOVSKY (1881–1950)

String Quartet no.13 in A minor op.86

Streichquartett Nr. 13 a-moll op.86

Quatuor à cordes n°13 en la mineur op.86

6	I	Moderato	7.27
7	II	Presto fantastico	5.40
8	III	Andante con moto e molto cantabile	6.52
9	IV	Molto vivo, energico	4.58

Total timing:

67.40

Borodin Quartet

Rubén Aharonian *first violin*

Andrei Abramenkov *second violin*

Igor Naidin *viola*

Vladimir Balshin *cello*

Borodin: String Quartet no.1 in A

Despite having relatively few published works, Russian composer Alexander Borodin (1833–1887) gained significant recognition during his lifetime as one of 'The Five': a circle of 19th-century Russian composers, including Rimsky-Korsakov and Mussorgsky, who wanted to create a distinctly Russian school of music.

The illegitimate son of a Georgian prince and his mistress, Borodin learnt the flute, piano and cello from a young age. As a teenager, however, he began to study chemistry, and soon his passion for science overtook his passion for music; in 1850 he entered St Petersburg's Medical-Surgical Academy. Music, however, was to remain his lifelong passion, with a particular affinity for chamber music.

The composer regularly played chamber music as relaxation after work, and enjoyed informal music-filled evenings at his friends' houses; indeed, all Borodin's earliest works were chamber and salon pieces written for such occasions. Music was never far from his thoughts, as his chemistry professor once remarked upon in a lecture in 1853: 'Mr Borodin, busy yourself a little less with songs. I'm putting all my hopes in you as my successor, but all you think of is music.'

A significant point in Borodin's musical life came in the late 1850s, when he was sent to Western Europe for scientific research, and was exposed to a wide range of new musical experiences. He wrote several compositions at this time, including an unfinished piano trio and an incomplete string sextet; the demands on his time as a chemist meant it wasn't unusual for his compositions to remain incomplete – including his most famous work, *Prince Igor*, which he began writing in 1869.

In 1876 he wrote about this frustration to a friend, 'Time flies with the rapidity of an express train. Days, weeks, months, whole winters pass, without my being able to set to work seriously. It is not that I could not find a couple of hours a day; it is that I have not leisure of mind to withdraw myself from occupations and preoccupations which have nothing in common with music.'

He later wrote, 'as a composer seeking to remain anonymous I am shy of confessing my musical activity ... For others it is their chief business, the occupation and aim of life. For me it is a relaxation, a pastime which distracts me from my principal business, my professorship.'

Nonetheless, Borodin did manage to find time to compose, sketching out his First String Quartet in the spring of 1874. According to his wife Ekaterina, he worked on it throughout the summer of 1877, completing it in 1879. In contrast, his Second String Quartet was written over just a few months in 1881.

Consisting of four movements, the quartet is a rich, full-blooded work; an opulent feast of lyricism and colour. The opening movement begins with a meditative, hymn-like melody that leads into a sprightly Allegro, whose main theme is taken from the last movement of Beethoven's Quartet no.13, op.130. The next movement, marked Andante con moto, opens in F sharp minor, with a very sparse, melancholic atmosphere. The opening theme, in two-part counterpoint, is based on a sombre Russian folk song, *Song of the Sparrow Hills*, which Borodin also used in *Prince Igor*.

The third movement is a lively F major Scherzo, with a Trio in A major and C major, the latter opening with a piercing, delicate harmonic section. The movement shimmers with brilliant gossamer textures and colours, and Borodin includes several extended passages combining the use of mutes with harmonics and left-handed pizzicato. The final movement, in sonata form, opens with a slow A minor introduction (taken from the second movement), before breaking into an energetic, Russian dance-like movement.

Stravinsky: Concertino for String Quartet

Russian composer Igor Stravinsky (1882–1971) is one of the most influential composers of the 20th century. Known for his wide-ranging compositional styles, he first achieved international fame and notoriety with his richly decorative and elemental music for three ballets: *The Firebird* (1910), *Petrushka* (1911) and most famously of all, *The Rite of Spring* (1913). Each of these works irrevocably changed the direction of western music, with their bold and innovative new use of rhythms, textures, colours and harmony.

Despite a prolific output, Stravinsky composed very little chamber music for standard formations, and only wrote three short string quartets. The Concertino was written in 1920, while the composer was living in Carantec, a small fishing village in Brittany. Despite the idyllic seaside location, it was not a particularly happy time for Stravinsky, who wrote to a friend saying, 'I can't say I like Brittany very much ... In the first place, the weather's always bad; and then, for my part, I don't find the place at all French ... The place is full of conventional middle-class trippers.' However, he found enough inspiration to write the Concertino and the *Symphonies d'instruments à vent* (Symphonies of Wind Instruments), before moving to live with Coco Chanel in Paris a few months later.

The Concertino is an early work in Stravinsky's neo-Classical period. Written in a single movement, the piece is unusual in incorporating a solo line for the first violin throughout, supported by the other three instruments. Stravinsky described the work as having 'the form of a free sonata allegro with a definite concertante part for the first violin'. In 1952, he reworked the piece for 12 instruments, including wind and brass.

The short work opens with an animated rising scale for first violin and cello, in C major, and for viola, in B major, and this harmonic friction is evident throughout the piece. The central Andante section contains an attractive, cadenza-like passage for the first violin, which is double-stopped throughout. Music from the opening section reappears near the end, and the first violin has a more extended cadenza, before the piece comes to a gentle conclusion; Stravinsky marked the final bar *sospirando* ('sighing').

Myaskovsky: String Quartet no.13 in A minor

Throughout his lifetime, Russian composer Nikolai Myaskovsky (1881–1950) built himself a formidable reputation as a hugely talented and prolific composer. However, not long after his death his reputation began to diminish, with his work becoming overshadowed by the music of his contemporaries Sergei Prokofiev and Dmitri Shostakovich.

Myaskovsky was not originally trained as a musician, as it was expected that he would follow his father's footsteps (a military engineer) into a military profession. This was a fairly unwise decision given his gentle and introverted character, but luckily Myaskovsky could continue to indulge in his musical passions through singing in the choir of the cadet corps, continuing his piano lessons and starting to learn the violin. He also wrote his first compositions – a group of piano preludes – when he was 15.

After starting his service in a Moscow sappers' battalion, Myaskovsky began taking lessons in subjects such as harmony, counterpoint and orchestration and eventually, in 1906, entered the St Petersburg Conservatoire to start his formal musical training, at the rather late age of 25. His career soon flourished, and in 1921 he was invited to teach at the Moscow Conservatoire, where he remained professor of composition until he died.

Despite his teaching commitments, Myaskovsky was a hugely prolific composer, with 27 symphonies forming the backbone of his work: 'I felt that it was in this sphere that I would always be able to express myself with the greatest readiness,' he said. Nonetheless, his output also included three sinfoniettas, two concertos, nine piano sonatas, several vocal pieces and numerous works in other orchestral genres.

His 13 string quartets span the duration of his life. The first was written in the summer of 1907, and his last, the Quartet no.13 in A minor, was written in 1949 – the year before he died. It was his last published work.

It was around this time that Myaskovsky's music had come under the scrutiny of Soviet authorities. His Symphony no.26 (1948) – based on old Russian themes – was criticised for its 'gloominess', and the composer's music was subsequently denounced for its 'formalism' and 'bourgeois decadence' by the Communist party and banned from performance for several decades. However, 1949 saw the creation of some of the composer's finest works. Myaskovsky completed his Second Cello Sonata, Symphony no.27 and String Quartet no.13 (all three works later winning him a prestigious Stalin Prize) and three piano sonatas (nos. 7, 8 and 9).

The Quartet no.13 has four movements and each displays a real richness of writing, with colourful part-writing, strong melodic lines and full-blooded harmonies. The opening *Moderato* plunges straight into a lively, lyrical theme that reappears throughout the movement in various guises. The following *Presto fantastico* is joyfully animated, with scurrying string parts and a brisk tempo, which is contrasted with a more sedate middle section featuring a gentle waltz melody. The beautiful third movement, marked

Andante con moto e molto cantabile, is a lush, opulent movement with a lyrical, meditative quality, and the work finishes with a fast and furious Molto vivo, energico which brims with high spirits and exuberance before concluding with a grandiose flourish.

© Carenza Hugh-Jones, 2010

The Borodin Quartet was formed in 1945 by four students from the Moscow Conservatory. Ten years later, it changed its name from the Moscow Philharmonic Quartet to the Borodin Quartet. The current formation is Rubén Aharonian, Andrei Abramenchikov, Igor Naidin and Vladimir Balshin: Andrei Abramenchikov became a member in 1974; Rubén Aharonian and Igor Naidin joined in 1996; Vladimir Balshin joined the Quartet in August 2007. Valentin Berlinsky, one of the long-standing members, retired from the Quartet in the summer of 2007. He passed away on Monday 15 December 2008.

In addition to performing quartets, the members of the Borodin Quartet regularly join forces with other distinguished musicians to further explore the chamber music repertoire. Their partners have included Dmitri Shostakovich, Sviatoslav Richter, Mstislav Rostropovich, Yuri Bashmet, Elisabeth Leonskaja, Natalia Gutman, Eliso Virsaladze and Christoph Eschenbach. The Quartet also regularly give masterclasses.

For its 60th anniversary season, the Borodin Quartet performed cycles of the complete Beethoven quartets at the Amsterdam Concertgebouw and Vienna Musikverein. Gala concerts honouring the Quartet's contribution to musical history were performed in Moscow (January 2005) and at London's Wigmore Hall and the Théâtre des Champs-Élysées in Paris (May 2005). The ensemble also gave recitals in Madrid, Rotterdam, Brussels, Geneva, Munich, Lisbon, Barcelona, Athens, Cologne, Istanbul, Zurich, Berlin, Moscow, New York and London, playing the music of Mozart, Schubert, Brahms, Tchaikovsky, Stravinsky, Shostakovich – and of course Borodin.

Borodin: Streichquartett Nr. 1 A-dur

Obwohl der russische Komponist Alexander Borodin (1833–1887) selbst nur wenige seiner Werke veröffentlichte, war er zu Lebzeiten ein berühmtes Mitglied der „Fünf“ – jenes sogenannten „Mächtigen Häufleins“ also, in dem sich die national empfindenden Komponisten Nikolai Rimsky-Korsakoff, César Cui und Modest Mussorgsky gemeinsam mit ihrem *spiritus rector* Mili Balakirew um eine entschieden russische Musiksprache bemühten.

Alexander Borodin war der uneheliche Sohn eines georgischen Fürsten und seiner Mätresse. Schon in jungen Jahren erhielt er Unterricht auf der Flöte, dem Klavier und dem Violoncello. Dann allerdings widmete er sich dem Chemiestudium, und schon bald hatte die Begeisterung für diese Wissenschaft

seine Freude an der Musik überflügelt: 1850 wurde er Student der mediko-chirurgischen Akademie von St. Petersburg, indessen ihm die Tonkunst eine lebenslange Passion blieb.

Ein besonderes Lieblingsfach war ihm dabei die Kammermusik, mit der er sich nach seinem Tagewerk gern entspannte und bei den zwanglosen hausmusikalischen Soireen seiner Freunde spielte: Tatsächlich war alles, was Borodin in frühen Jahren schuf, für kleine Besetzungen oder die Salons komponiert, in denen die Aufführungen stattfanden. Zu keinem Zeitpunkt verlor er die Musik aus den Augen. Bei einer Vorlesung im Jahre 1853 meinte sein Chemieprofessor: „Herr Borodin, befassen Sie sich ein wenig weniger mit Liedern. Ich lege meine ganze Hoffnung auf Sie als meinen Nachfolger, doch Sie denken immer nur an die Musik.“

Ein wichtiges Ereignis für Borodins musikalische Entwicklung war die Reise nach Westeuropa, die er Ende der 1850er Jahre zwecks wissenschaftlicher Forschungen antrat und die ihm zugleich ein großes Spektrum neuer musikalischer Erfahrungen bescherte. Damals begann er mehrere Werke, darunter ein unvollendetes Klaviertrio sowie ein ebenfalls nicht abgeschlossenes Streichsextett: Die Beanspruchung des Chemikers Borodin war solcherart, dass er manche seiner Kompositionen nicht zu Ende bringen konnte – unter anderem auch seine berühmte Oper *Fürst Igor*, an der er seit 1869 gearbeitet hatte.

„Die Zeit verfliegt im Tempo eines D-Zuges“, beschrieb er 1876 einem Freund seine Frustration: „Tage, Wochen, Monate, ganze Winter vergehen, ohne dass ich mich ernsthaft an die Arbeit setzen könnte. Nicht, dass ich nicht ein paar Stunden am Tag fände – doch mir gebracht es an der nötigen geistigen Gelassenheit, um mich von meinen nicht-musikalischen Tätigkeiten und Belangen zu lösen.“

Später hieß es, er wolle „als Komponist versuchen, anonym zu bleiben; ich scheue mich vor dem Bekenntnis zu meinen musikalischen Aktivitäten ... Für andere ist es die hauptsächliche Arbeit, die ganze Beschäftigung und das Lebensziel. Für mich ist es Entspannung, ein Zeitvertreib, der mich von meinem Hauptgeschäft, meiner Professur, ablenkt.“

Gleichwohl vermochte Borodin immer wieder Zeit zur Komposition zu finden. Im Frühjahr 1874 skizzierte er sein erstes Streichquartett, mit dem er dann nach den Worten seiner Ehefrau Ekaterina den gesamten Sommer 1877 zubrachte und das er 1879 abschloss (im Gegensatz dazu entstand sein zweites Streichquartett binnen weniger Wochen des Jahres 1881).

Das viersätzige erste Quartett ist ein reiches, vollblütiges Werk, ein opulentes Fest des Gesangs und der Farben. Der Kopfsatz beginnt mit einer meditativen, hymnenartigen Melodie, die zu einem rüstigen Allegro führt, dessen Hauptthema dem letzten Satz des Quartetts Nr. 13 a-moll op. 130 von Ludwig van Beethoven entnommen ist. Der zweite Satz, Andante con moto, beginnt in fis-moll. Eine sehr karge, melancholische Stimmung prägt das erste Thema, das sich auf das düstere russische Volkslied von den „Sperlingshügeln“ gründet, das Borodin hier in zweistimmigem Kontrapunkt führt und auch in seinem *Fürst Igor* benutzte.

An dritter Stelle steht ein lebendiges Scherzo in F-dur mit einem Trio in A-dur und C-dur, das mit einer eindringlichen, delikat harmonisierten Passage beginnt. Der Satz schimmert in brillanten,

hauchzarten Texturen und Farben, wobei Borodin mehrfach über weite Strecken die Dämpfer mit Flageolets und linkshändigen Pizzikati kombiniert. Das Finale verläuft in Sonatenform und beginnt mit einer langsamen a-moll-Einleitung, die aus dem zweiten Satz übernommen ist, worauf ein energischer russischer Tanz losbricht.

Strawinsky: Concertino für Streichquartett

Der russische Komponist Igor Strawinsky (1882–1971) war einer der einflussreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Im Laufe seines Lebens schrieb er Musik von einer großen stilistischen Bandbreite, wobei er seinen ersten internationalen Ruhm seinen dekorativen bzw. elementaren Balletten *Der Feuervogel* (1910), *Petruschka* (1911) und vor allem *Le Sacre du Printemps* („Das Frühlingsopfer“) (1913) verdankte. Gerade die beiden letztgenannten Werke veränderten mit ihren kühnen Rhythmen, Strukturen, Farben und Harmonien unwiderruflich die Richtung der westlichen Musik.

Trotz seines umfangreichen Schaffens schrieb Strawinsky nur wenig Musik in herkömmlichen Standardbesetzungen, wozu ganze drei kleine Streichquartette gehören. Das Concertino entstand 1920 in dem kleinen bretonischen Fischerdorf Carantec. Ungeachtet der idyllischen Lage am Meer verbrachte Strawinsky hier keine besonders glückliche Zeit. Einem Freunde sagte er: „Ich kann nicht behaupten, dass ich die Bretagne besonders mag ... Erstens ist das Wetter immer schlecht; zweitens finde ich diese Gegend überhaupt nicht französisch ... Der Ort ist voll von konventionellen Ausflüglern der Mittelklasse.“ Immerhin war er inspiriert genug, um hier das Concertino und die *Symphonies d'instruments à vent* (Sinfonien für Blasinstrumente) zu schreiben, bevor er ein paar Monate später nach Paris ging, um bei Coco Chanel zu leben.

Das einsätzige Concertino gehört zu den frühen Stücken aus Strawinskys neoklassizistischer Periode und ist insofern ungewöhnlich, als darin die erste Violine durchweg solistisch geführt und von den drei anderen Instrumenten begleitet wird. Der Komponist selbst bezeichnete die Anlage des Werkes als ein „freies Sonatenallegro mit einem entschieden konzertanten Part für die erste Geige“. 1952 bearbeitete er das Stück für zwölf Instrumente, wobei er auch Holz- und Blechbläser benutzte.

Das kurze Stück beginnt mit einer lebendig aufsteigenden Tonleiter der ersten Violine und des Cellos in C-dur, während die Bratsche in H-dur spielt, und diese harmonische Reibung tritt in dem gesamten Stück zutage. Das zentrale Andante bringt eine attraktive, kadenzartige Passage der ersten Violine, die hier durchweg in Doppelgriffen spielt. Gegen Ende wird auf Musik des Anfangs zurückgegriffen, und die erste Violine hat eine weitere, umfangreichere Kadenz zu spielen, bevor das Stück sein zartes Ende findet: *sospirando* („seufzend“) markierte Strawinsky den letzten Takt seines Concertino.

Mjaskowsky: Streichquartett Nr. 13 a-moll

Im Laufe seines Lebens machte sich der Russe Nikolai Mjaskowsky (1881–1950) einen großen Namen als höchst begabter und überaus fleißiger Komponist. Nach seinem Tode jedoch verblasste sein Ruhm bald, da sein Œuvre vom Schaffen der jüngeren Zeitgenossen Sergei Prokofieff und Dmitri Schostakowitsch überschattet wurde.

Ursprünglich hatte Mjaskowsky in die Fußstapfen seines Vaters, eines Ingenieuroffiziers, treten und ebenfalls eine militärische Laufbahn einschlagen sollen. Angesichts seines sanften, introvertierten Wesens war das freilich kein kluger Plan – doch zum Glück konnte Mjaskowsky seinen musikalischen Neigungen nachgeben, indem er im Chor des Kadettencorps sang, seine Klavierstunden fortsetzte und überdies mit dem Geigenspiel begann. Als 15-Jähriger verfasste er außerdem seine ersten Kompositionen, eine Reihe von Préludes für Klavier.

Nachdem Mjaskowsky seinen Dienst in einem Moskauer Pionierbataillon angetreten hatte, nahm er Unterricht in Harmonielehre, Kontrapunkt und Orchestration, bevor er schließlich im Jahre 1906 ans St. Petersburger Konservatorium kam, wo für den immerhin schon 25-jährigen die offizielle musikalische Ausbildung begann. Schon bald verzeichnete er die ersten Erfolge, und 1921 wurde er an das Moskauer Konservatorium berufen, wo er bis zu seinem Tode eine Professur für Komposition innehatte.

Trotz seiner Lehrverpflichtungen war Mjaskowsky ein enorm fleißiger Komponist. Das Rückgrat seines Schaffens bilden 27 Sinfonien: „Ich erkannte, dass ich mich in dieser Gattung mit der größten Gewandtheit würde ausdrücken können“, sagte er. Daneben enthält sein Werkverzeichnis unter anderem drei Sinfonietten, zwei Konzerte, neun Klaviersonaten, verschiedene Vokalstücke und etliche andere Orchesterwerke.

Ferner erstrecken sich dreizehn Streichquartette über sein gesamtes schöpferisches Leben. Das erste dieser Werke entstand im Sommer 1907, das letzte, das Quartett Nr. 13 a-moll, vollendete er 1949, ein Jahr vor seinem Tode. Es war die letzte Komposition, die er publizierte.

Damals war auch die eigentlich linientreue Musik Mjaskowskys ins Visier der sowjetischen Autoritäten geraten. Seine Sinfonie Nr. 26 aus dem Jahre 1948 wurde wegen ihrer „Düsterinis“ kritisiert, und obwohl sie auf alten russischen Themen fußte, wurde sie neben anderen Werken des Komponisten mit den Stempeln „Formalismus“ und „bourgeoise Dekadenz“ gebrandmarkt. Bald nach dieser berüchtigten Attacke, der seinerzeit viele Sowjetkünstler ausgesetzt waren, schrieb Mjaskowsky noch einige seiner schönsten Werke. Es entstanden die zweite Cellosonate, die Sinfonie Nr. 27 und das hier vorliegende Streichquartett Nr. 13, die allesamt mit dem angesehenen Stalinpreis ausgezeichnet wurden, sowie die drei letzten Klaviersonaten Nr. 7 bis 9.

Das dreizehnte Quartett besteht aus vier Sätzen, deren farbige Stimmführung, starke Melodik und vollblütige Harmonik durchweg einen echten musikalischen Reichtum entfalten. Der Moderato-Kopfsatz stürzt sich sogleich auf ein lebhaftes, lyrisches Thema, das im Verlaufe des Satzes in

verschiedenen Gewändern wiederkehrt. Das anschließende Presto fantastico ist von fröhlichem Leben erfüllt: Die flinken, in munterem Tempo bewegten Streicherstimmen kontrastieren mit einem ruhigen Mittelteil, den eine zarte Walzermelodie prägt. Das schöne Andante con moto e molto cantabile ist ein ansprechender, opulenter Satz von lyrischer, meditativer Qualität, worauf das Werk von einem schnellen, furiosen Molto vivo, energico beschlossen wird, dessen übersprudelnde Munterkeit am Ende überschwenglich in einen grandiosen Aufschwung mündet.

Carenza Hugh-Jones

Das Borodin Quartett wurde 1945 von vier Studenten des Moskauer Konservatoriums unter dem Namen „Moskauer Philharmonisches Quartett“ gegründet. Zehn Jahre später erfolgte die Umbenennung in „Borodin Quartett“. Das heutige Ensemble besteht aus Andrei Abramov (seit 1974), Rubén Aharonian und Igor Nadin (seit 1996) sowie Vladimir Balshin, der im August 2007 Valentin Berlinsky ablöste. Dieser schied damals nach langjähriger Tätigkeit aus dem Quartett aus und verstarb am Montag, den 15. Dezember 2008.

Das Borodin Quartett bringt nicht nur die Streichquartett-Literatur zur Aufführung, sondern wirkt auch mit anderen hervorragenden Künstlern kammermusikalisch zusammen. Dazu gehörten unter anderem Dmitri Schostakowitsch, Swjatoslaw Richter, Mstislaw Rostropowitsch, Yuri Bashmet, Elisabeth Leonskaja, Natalia Gutman, Eliso Vrissaladze und Christoph Eschenbach. Das Quartett hält ferner regelmäßig Meisterklassen ab.

Zu ihrem 60-jährigen Jubiläum spielte das Borodin Quartett sowohl im Amsterdamer Concertgebouw als auch im Wiener Musikverein sämtliche Streichquartette Beethovens. Außerdem fanden im Januar 2005 in Moskau sowie im Mai desselben Jahres in der Londoner Wigmore Hall und dem Pariser Théâtre des Champs-Élysées Galakonzerte statt, mit denen die musikhistorischen Leistungen des Ensembles gewürdigt wurden. Des Weiteren konzertierten die vier Musiker in Madrid, Rotterdam, Brüssel, Genf, München, Lissabon, Barcelona, Athen, Köln, Istanbul, Zürich, Berlin, Moskau, New York und London, wo Mozart, Schubert, Brahms, Tschaikowsky, Strawinsky, Schostakowitsch – und natürlich Borodin auf dem Programm standen.

Übersetzungen: Eckhardt van den Hoogen

Borodine : Quatuor à cordes n°1 en la majeur

Bien que n'ayant publié que relativement peu d'œuvres, le compositeur russe Alexandre Borodine (1833–1887) devait jouir de son vivant d'une indéniable reconnaissance en tant que membre du « Groupe des Cinq », cercle de compositeurs russes du XIXe siècle, parmi lesquels Rimski-Korsakov et Moussorgski, désireux de créer une école musicale spécifiquement russe.

Fils illégitime d'un prince géorgien et de sa maîtresse, Borodine apprit dès son plus jeune âge la flûte, le piano et le violoncelle. Ayant cependant commencé, adolescent, d'étudier la chimie, sa passion pour la science allait vite l'emporter sur sa passion pour la musique : en 1850, il entra à l'Académie de médecine et de chirurgie de Saint-Pétersbourg. La musique n'en demeura pas moins toute sa vie une passion, avec une affinité particulière pour la musique de chambre.

Le compositeur jouait régulièrement de la musique de chambre telle une détente après le travail, de même qu'il appréciait les soirées informelles pleines de musique que donnaient ses amis : les premières œuvres de Borodine, pièces de musique de chambre ou destinées au salon, furent toutes composées pour de telles occasions. Jamais la musique n'était loin de ses préoccupations, au point que son professeur de chimie, durant un cours en 1853, lui fit cette remarque : « M. Borodine, occupez-vous un peu moins de mélodies. Je place en vous tous mes espoirs pour prendre ma succession, mais tout ce à quoi vous pensez, c'est la musique. »

Un tournant essentiel intervint dans la vie musicale de Borodine lorsque, à la fin des années 1850, il fut envoyé en Europe occidentale pour des recherches scientifiques, séjour qui lui valut de faire quantité d'expériences musicales nouvelles pour lui. Il écrivit durant cette période plusieurs œuvres, dont un trio avec piano inachevé et un sextuor à cordes incomplet : les exigences, en termes de temps, de son métier de chimiste faisaient qu'il n'était pas rare que ses compositions demeurent inachevées – y compris son œuvre la plus célèbre, son opéra *Le Prince Igor*, qu'il commença de composer dès 1869.

En 1876, il évoqua dans une lettre à un ami la frustration qu'il ressentait : « Le temps file à la vitesse d'un train express. Les jours, les semaines, les mois, des hivers entiers passent sans que je parvienne à me mettre au travail sérieusement. Ce n'est pas que je ne puisse trouver quelques heures chaque jour, mais la disponibilité d'esprit me manque pour m'abstraire d'occupations et de préoccupations qui n'ont rien de commun avec la musique. »

Il écrivit par la suite qu'« en tant que compositeur cherchant à rester anonyme, j'évite de faire état de mon activité musicale [...]. Pour d'autres, c'est l'activité principale, l'occupation et le but de toute une vie. Pour moi, c'est une détente, un passe-temps qui me distrait de mon activité première, celle de professeur [à l'Académie de médecine]. »

Borodine n'en trouvait pas moins du temps pour composer, et c'est au printemps 1874 qu'il esquissa son Premier Quatuor à cordes. Selon son épouse, Ekaterina, il y travailla tout au long de l'été 1877, ne l'achevant qu'en 1879. Son Second Quatuor, par contre, fut écrit en seulement quelques mois de 1881.

Comportant quatre mouvements, le Premier Quatuor s'affirme telle une œuvre dense et vigoureuse, célébrant dans l'opulence le lyrisme et la couleur. Le mouvement d'introduction s'ouvre sur une mélodie méditative, sorte d'hymne conduisant vers un *Allegro* enlevé dont le thème principal est repris du dernier mouvement du Quatuor n°13 op.130 de Beethoven. L'*Andante con moto* qui s'ensuit débute en *fa* dièse mineur, dans une atmosphère presque raréfiée, mélancolique. Le thème initial, en

contrepoint entre premier violon et alto, repose sur une mélodie populaire russe de caractère sombre, le *Chant de la colline des moineaux* [à Moscou], que Borodine utilisa également dans *Le Prince Igor*.

Le troisième mouvement est un Scherzo joué en *fa* majeur, avec Trio en *la* majeur et *ut* majeur, ce dernier s'ouvrant sur une section pénétrante aux délicates harmonies. Le mouvement scintille de textures et de couleurs brillantes et vaporeuses, cependant que Borodine y intègre d'importants passages associant premier violon en sons harmoniques et alto *con sordino* avec *pizzicato* de main gauche. Le mouvement de conclusion, de forme sonate, s'ouvre sur une introduction lente en *la* mineur (sur le thème du deuxième mouvement) avant de s'engouffrer dans un mouvement énergique suggérant une danse russe.

Stravinski : Concertino pour quatuor à cordes

Le compositeur russe Igor Stravinski (1882–1971) demeure l'un des plus influents du XXe siècle. Connu pour l'extrême diversité stylistique de ses œuvres, c'est avec la musique haute en couleur et « élémentaire » de trois de ses ballets : *L'Oiseau de feu* (1910), *Petrouchka* (1911) et – le plus fameux de tous – *Le Sacre du printemps* (1913), qu'il parvint à la célébrité et à la reconnaissance sur la scène internationale. Chacune de ces œuvres, à travers une pratique renouvelée et audacieuse des rythmes, des textures, des couleurs et de l'harmonie, devait irrévocablement modifier l'orientation de la musique occidentale.

En dépit d'une œuvre prolifique, Stravinski ne composa que peu de musique de chambre à destination des formations standard, ne laissant notamment que trois brefs « quatuors à cordes ». Le Concertino fut composé en 1920, lors d'un séjour du compositeur à Carantec, petit village breton de pêcheurs. Malgré cette localisation idyllique en bord de mer, ce ne fut pas une époque particulièrement heureuse pour Stravinski, lequel écrivait à un ami : « Je ne peux pas dire que j'aime beaucoup la Bretagne [...] D'abord le temps y est toujours mauvais; ensuite, en ce qui me concerne, je ne trouve pas du tout l'endroit français [...] Il est plein de vacanciers conventionnels de type classe moyenne. » Il n'en trouva pas moins suffisamment d'inspiration pour écrire le Concertino et ses *Symphonies d'instruments à vent*, avant de vivre quelques mois plus tard à Paris avec Coco Chanel.

Le Concertino est une œuvre du début de la période « néoclassique » de Stravinski. Écrite en un seul mouvement, la pièce a ceci d'inhabituel qu'elle comprend tout du long une ligne soliste pour le premier violon, soutenu par les trois autres instruments. Stravinski présenta l'œuvre comme « traitée librement en forme d'allegro de sonate, avec une partie nettement concertante au premier violon ». En 1952, il révisa l'œuvre pour douze instruments, y compris vents et cuivres.

Cette œuvre brève s'ouvre sur une gamme ascendante enlevée, en *ut* majeur pour le premier violon et le violoncelle, en *si* majeur pour l'alto, friction harmonique demeurant vive tout au long de la pièce. La section centrale, *Andante*, comporte un passage séduisant, sorte de cadence pour le premier violon,

d'un bout à l'autre en doubles cordes. La musique de la section d'introduction réapparaît vers la fin, le premier violon faisant entendre une cadence plus développée avant que la pièce ne se termine en douceur : Stravinski a indiqué au-dessus de l'ultime mesure *sospirando* (« soupirant »).

Miaskovski : Quatuor à cordes n°13 en *la* mineur

Si le compositeur russe Nicolai Miaskovski (1881-1950) s'érigea tout au long de sa vie une réputation considérable en tant que compositeur immensément talentueux et prolifique, son renom pourtant, à peine eut-il disparu, s'émuossa assez rapidement, son œuvre se trouvant éclipsée par celle de ses contemporains Serge Prokofiev et Dmitri Chostakovitch.

La formation initiale de Miaskovski ne fut pas celle d'un musicien : on attendait de lui qu'il suive la même voie que son père (ingénieur des fortifications) en embrassant la carrière militaire. C'était là une décision assurément peu judicieuse, compte tenu de son caractère doux et introverti, mais par bonheur Miaskovski put continuer de nourrir sa passion pour la musique en chantant dans le chœur de l'école des Cadets, en poursuivant ses cours de piano et en commençant d'apprendre le violon. Il écrivit aussi ses premières compositions – un ensemble de préludes pour piano – à l'âge de quinze ans.

Après avoir pris son service à Moscou dans un bataillon du génie, Miaskovski commença de suivre des cours dans des domaines comme l'harmonie, le contrepoint et l'orchestration, puis en 1906 finit par entrer au Conservatoire de Saint-Pétersbourg pour y entamer une formation musicale en bonne et due forme, bien qu'à l'âge relativement avancé de vingt-cinq ans. Sa carrière ayant bientôt pris son envol, il fut finalement invité en 1921 à enseigner au Conservatoire de Moscou, où il demeura professeur de composition jusqu'à sa mort.

Malgré ses charges d'enseignement, Miaskovski fut un compositeur extrêmement prolifique, l'épine dorsale de son œuvre étant constituée de vingt-sept symphonies : « J'avais le sentiment que c'était le domaine dans lequel je serais toujours à même de m'exprimer le plus spontanément », disait-il. Son catalogue n'en comprend pas moins également trois sinfoniettas, deux concertos, neuf sonates pour piano, des œuvres vocales et nombre de pièces orchestrales relevant d'autres genres.

Ses treize quatuors à cordes couvrent l'ensemble de sa vie de compositeur : le premier fut écrit durant l'été 1907, le dernier, son Quatuor n°13 en *la* mineur, en 1949 – année qui précéda sa mort. Ce fut sa dernière œuvre publiée.

C'est vers cette époque que la musique de Miaskovski commença d'être passée au crible par les autorités soviétiques. Sa Symphonie n°26 (1948) qui reposait sur d'anciens thèmes russes fut critiquée pour sa « morosité », la musique du compositeur s'étant trouvée dans la foulée dénoncée pour « formalisme » et « décadence bourgeoise » par le Parti communiste, puis interdite d'exécution pendant plusieurs années. L'année 1949 n'en vit pas moins la création de certaines œuvres parmi les plus

remarquables du compositeur : outre sa Symphonie n°27 et son Quatuor n°13, Miaskovskiacheva en effet sa Seconde Sonate pour violoncelle et piano (ces trois œuvres lui ayant valu par la suite un prestigieux Prix Staline) ainsi que trois sonates pour piano (n°s 7, 8 et 9).

Le Quatuor n°13 compte quatre mouvements, chacun témoignant d'une authentique richesse d'écriture, avec des parties instrumentales hautes en couleur, de puissantes lignes mélodiques et de vigoureuses harmonies. Le *Moderato* d'introduction s'immerge d'emblée dans un thème lyrique et plein de vie, lequel réapparaît dans tout le mouvement sous différentes formes. Le *Presto fantastico* qui s'ensuit est d'une joyeuse animation, les parties de cordes se précipitant sur un tempo effréné, avec en manière de contraste une section centrale plus posée faisant entendre une paisible mélodie évoquant une valse. Le splendide troisième mouvement, indiqué *Andante con moto e molto cantabile*, est une page luxuriante et opulente de caractère lyrique et méditatif, cependant que l'œuvre se referme sur un *Molto vivo, energico* rapide et impétueux débordant de bonne humeur et d'exubérance, avec une conclusion grandiose et pleine de panache.

Carenza Hugh-Jones, 2010

Constitué en 1945 par quatre étudiants du Conservatoire de Moscou, le Quatuor Borodine s'est tout d'abord appelé le Quatuor Philharmonique de Moscou, ne prenant que dix ans plus tard le nom de Quatuor Borodine. La formation actuelle comprend Andreï Abraménkov, membre depuis 1974; Rubén Aharonian et Igor Naidin, qui tous deux ont rejoint le Quatuor en 1996; enfin Vladimir Balshin, le dernier à avoir intégré la formation, en août 2007 – Valentin Berlinski, décédé le lundi 15 décembre 2008 à l'âge de quatre-vingt-trois ans et qui fut l'un des membres du Quatuor le plus longtemps en exercice, s'était retiré au cours de l'été 2007.

Outre le répertoire du quatuor à cordes, les membres du Quatuor Borodine s'associent fréquemment à d'autres musiciens réputés pour explorer plus largement le domaine de la musique de chambre. Ils ont joué, entre autres partenaires, aussi bien avec Dimitri Chostakovitch, Sviatoslav Richter ou Mstislav Rostropovitch qu'avec Youri Bashmet, Elisabeth Leonskaia, Natalia Gutman, Elissso Virsaladze ou Christoph Eschenbach. Le Quatuor donne par ailleurs régulièrement des *masterclasses*.

Pour la saison du 60e anniversaire de sa fondation, le Quatuor Borodine a joué l'intégrale des Quatuors de Beethoven au Concertgebouw d'Amsterdam et au Musikverein de Vienne. Des concerts de gala en l'honneur de la contribution de cette formation à l'histoire de la musique furent programmés à Moscou (janvier 2005) ainsi qu'au Wigmore Hall de Londres et au Théâtre des Champs-Élysées à Paris (mai 2005). L'ensemble a également donné des récitals à Madrid, Rotterdam, Bruxelles, Genève, Munich, Lisbonne, Barcelone, Athènes, Cologne, Istanbul, Zurich, Berlin, Moscou, New York et Londres, jouant des œuvres de Mozart, Schubert, Brahms, Tchaïkovski, Stravinski, Chostakovitch – et bien sûr Borodine.

Traductions : Michel Roubinet

Also available on ONYX

ONYX 4002

Borodin Quartet: 60th Anniversary
Borodin, Tchaikovsky, Rachmaninov,
Schubert, Webern

Executive producer: Matthew Cosgrove

Producer: Pyotr Kondrashin

Balance engineer: Alexander Mikhlin

Editor: Yelena Sych

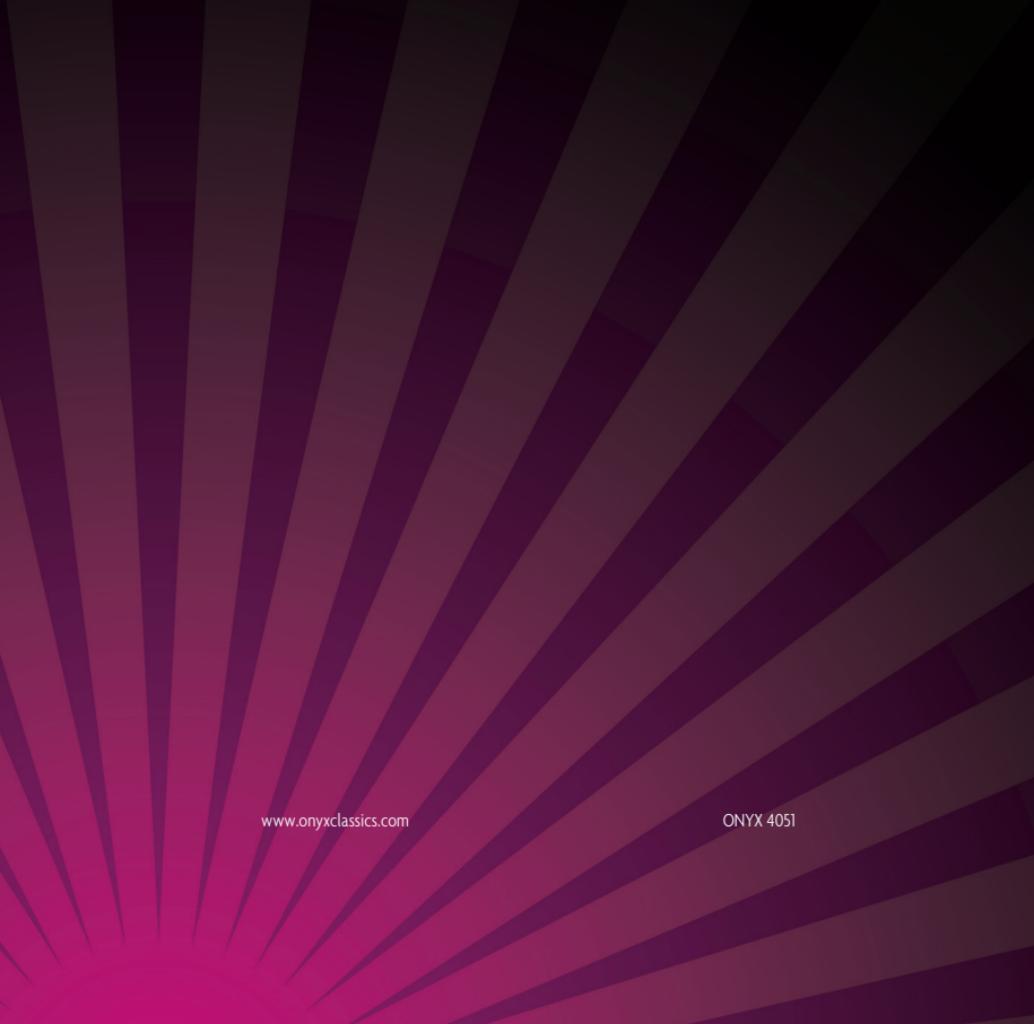
Recording location: Gnessin State Musical College, Moscow, 18–20 November 2009

Cover photo: Keith Saunders

Design: Darren Lewis for WLP Ltd

www.onyxclassics.com

www.onyxclassics.com

ONYX 4051