NAXOS

DDD

8.550702

HAYDN

String Quartets Op. 20 "Sun"
Nos. 4 - 6

Kodály Quartet

Joseph Haydn (1732 - 1809)

String Quartets Op. 20, Nos. 4 - 6 "Sun Quartets"

Joseph Haydn was born in the village of Rohrau in 1732, the son of a wheelwright. Trained at the choir-school of St.Stephen's Cathedral in Vienna, he spent some years earning a living as best he could from teaching and playing the violin or keyboard, and was able to learn from the old musician Porpora, whose assistant he became. Haydn's first appointment was in 1759 as Kapellmeister to a Bohemian nobleman, Count von Morzin. This was followed in 1761 by employment as Vice-Kapellmeister to one of the richest men in the Empire, Prince Paul Anton Esterházy, succeeded on his death in 1762 by his brother Prince Nikolaus. On the death in 1766 of the elderly and somewhat obstructive Kapellmeister, Gregor Werner, Haydn succeeded to his position, to remain in the same employment, nominally at least, for the rest of his life.

On the completion of the magnificent palace at Esterháza, in the Hungarian plains under the new Prince, Haydn assumed command of an increased musical establishment. Here he had responsibility for the musical activities of the palace, which included the provision and direction of instrumental music, opera and theatre music, and music for the church. For his patron he provided a quantity of chamber music of all kinds, particularly for the Prince's own peculiar instrument, the baryton, a bowed string instrument with sympathetic strings that could also be plucked.

On the death of Prince Nikolaus in 1790, Haydn was able to accept an invitation to visit London, where he provided music for the concert season organized by the violinist-impresario Salomon. A second successful visit to London in 1794 and 1795 was followed by a return to duty with the Esterházy family, the new head of which had settled principally at the family property in Eisenstadt, where Haydn had started his career. Much of the year, however, was to be spent in Vienna, where Haydn passed his final years, dying in 1809, as the French armies of Napoleon approached the city yet again.

Haydn lived during the period of the 18th century that saw the development of instrumental music from the age of Bach and Handel to the era of the

classical sonata, with its tripartite form, the basis of much instrumental composition. The string quartet itself, which came to represent classical music in its purest form, grew from a genre that was relatively insignificant, at least in its nomenclature, the Divertimento, into music of greater weight, substance and complexity, although Haydn, like any great master, knew well how to conceal the technical means by which he achieved his ends. The exact number of string quartets that Haydn wrote is not known, although he listed some 83. The earlier of these, often under the title Divertimento, proclaim their origin and purpose. The last quartet, Opus 103, started in 1803, remained unfinished.

The so called Sun Quartets, Opus 20, were written in 1772 and published two years later. They form an important stage in the development of the form, which now assumes full maturity. Musical interest is divided now more equally between the four instruments, while the fugal finales of three of the quartets offer a new solution to the relative weighting of the movements, although this procedure was not one that Haydn later followed.

The Quartet in D major, the fourth of the set, is marked by the opening rhythmic figure. The D minor second movement is in the form of a theme and four variations. The first of these is a syncopated version of the theme for the second violin. The second variation hands the theme to the cello and the third offers an elaborated version of the theme to the first violin, which then returns to the theme in simpler form. The third movement, a Minuet and Trio, uses a theme in gypsy mood, with marked off-beat accents in the Minuet and a moving cello accompaniment to the Trio. The final movement, marked Presto scherzando, provides a brilliant and rapid conclusion.

The Quartet in F minor, Opus 20 No. 5, entrusts the melodic burden to the first violin in its opening movement. The dance movement is placed second, with a Minuet framing, in repetition, a contrasting F major Trio. The same key is used for the gently lilting Adagio, with its increasingly embellished theme developed by the first violin. The last movement is described as a Fugue with two subjects, in fact a characteristic opening subject stated first by the second violin, followed by viola, first violin and cello. Towards the end of this movement of some contrapuntal ingenuity the theme appears in canon between first violin and cello.

The last quartet of the set, in A major, has a first violin part of particular interest, with its use of double stopping in the first movement codetta and coda. The slow movement, placed second, offers an E major theme, stated by the first violin and later embellished. The Trio of the third movement Minuet provides the first violin with a melody to be played sotto voce on the G string, accompanied only by viola and cello, each using only the lowest string. The last movement is described as a Fugue with three subjects, more accurately, in modern terminology, a double fugue with a single countersubject, as recent scholars have pointed out. The second thematic element is provided first by the second violin, which accompanies the first violin statement of the fugal subject with a descending scale. Towards the end of the movement the subject returns in inverted form from each instrument.

Kodály Quartet

The members of the Kodály Quartet were trained at the Budapest Ferenc Liszt Academy, and three of them, the second violinist Tamás Szabó, viola-player Gábor Fias and cellist János Devich, were formerly in the Sebestyén Quartet, which was awarded the jury's special diploma at the 1966 Geneva International Quartet Competition and won first prize at the 1968 Leo Weiner Quartet Competition in Budapest. Since 1970, with the violinist Attila Falvay, the quartet has been known as the Kodály Quartet, a title adopted with the approval of the Hungarian Ministry of Culture and Education. The Kodály Quartet has given concerts throughout Europe, in the then Soviet Union and in Japan, in addition to regular appearances in Hungary both in the concert hall and on television and has made for Naxos highly acclaimed recordings of string quartets by Ravel, Debussy, Haydn and Schubert.

Joseph Haydn

Streichquartette Op. 20, Nr. 4 - 6 ("Sonnenquartette")

Insgesamt 83 Streichquartette hat Joseph Haydn im Laufe seines Lebens komponiert - nicht gerechnet die "Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze". Eine an sich schon erstaunliche Leistung, die desto höher einzuschätzen ist, als Haydn sich ja nicht auf diese Gattung konzentriert oder gar beschränkt hat. Über 100 Symphonien, dazu unzählige Klaviersonaten, Opern, Konzerte, geistliche Werke: selbst wenn man berücksichtigt, daß seine berufliche Laufbahn mehr als ein halbes Jahrhundert dauerte, ist das ein enormes Pensum.

Dabei hat Haydn auf einigen Gebieten deutlichere Zukunftssignale gesetzt als auf anderen. Während zum Beispiel Konzert und Oper vergleichsweise traditionell geblieben sind, gibt es beim Streichquartett, bei der Symphonie und der Klaviersonate einen gewaltigen Entwicklungsprozeß und einen beispiellosen Einfallsreichtum, der die jüngeren Generationen zutiefst beeinflußt hat.

Wie so viele berühmte Werke verdanken auch die Anfang der 1770er Jahre entstandenen sechs Quartette Op. 20 ihren irreführenden Beinamen einer puren Äußerlichkeit: Auf dem Titelblatt einer alten Druckausgabe ist eine aufgehende Sonne abgebildet, die allerdings in keiner Weise symbolisch zu verstehen ist. Denn die Musik des knapp 40jährigen Haydn markiert keinen Sonnenaufgang, sondern vielmehr einen Umbruch, ja sogar eine gewisse positive Krise. Der Komponist steht an einem Scheidewege, wo er neu definieren muß, wie er die inzwischen längst erprobte und beherrschte Gattung des Streichquartetts fortführen will.

Die Reihenfolge der beiden inneren Sätze verrät eine gewisse Unsicherheit. In den Quartetten Nr. 1, 3 und 5 steht das Menuett an zweiter Stelle, wohingegen es in den Nummern 2, 4 und 6 genau die Position einnimmt, die während der nächsten Jahrzehnte als klassische Standardform gelten wird. Eine reine Äußerlichkeit, könnte man sagen - doch ist unschwer zu sehen, daß der langsame Satz durch die Verschiebung des Menuetts auf den dritten Platz ein wesentlich größeres Gewicht erhält.

Ein besonderes Schmuckstück des Streichquartetts Op. 20, Nr. 4 D-dur ist das Menuett, das den ehemals gediegenen Tanz förmlich auf den Kopf stellt: In einem "alla zingarese", also nach Zigeunerart, verteilt Joseph Haydn hier die rhythmischen Akzente gegen jede höfische Etikette - und das zu einer Zeit, als er immer noch als Diener seines Herrn, des Fürsten Esterhazy, adlige Unterhaltung zu besorgen hatte.

Dem Zigeunermenuett vorangestellt sind ein Allegro di molto, dessen einfaches, durch Quartschritte bestimmtes Hauptthema die Möglichkeit zu mannigfachen Gedankenspielen bietet; und ein "Un poco Adagio affettuoso", bestehend aus Thema und vier Variationen: Aus der Folge der Veränderungen bricht die erste Violine nur ein einziges Mal (Variation Nr. 3) mit konzertant-virtuosen Figuren aus; in der Hauptsache zielen die Metamorphosen weniger auf äußerliche Verzierungen als vielmehr auf die Erforschung verschiedener Ausdrucksregionen. Das Finale, Presto e scherzando, setzt dem Quartett eine juwelbesetzte, funkelnde Krone auf.

Ernst, herb, schwermütig: Das sind die passenden Attribute für das fünfte Quartett f-moll. Schon das gewundene Hauptthema mitsamt seinen pochenden Begleitfiguren unterscheidet sich grundlegend von allen Materialien der Sammlung - wie überhaupt das Element der hartnäckigen Tonwiederholungen dem Satz etwas Dramatisch-Bohrendes verleiht, das man im Opus 20 ansonsten vergeblich sucht. Das Menuett geht auf die vorherige Stimmung ein, während das Adagio mit seinen leichteren Gesten für eine zeitweilige Entspannung sorgt, ehe das Finale - eine Fuge über zwei ausgesprochen schwergewichtige, massige Themen - den grundsätzlich ernsten Charakter der Komposition noch einmal in sich zusammenfaßt.

Das letzte der sechs Quartette Op. 20 bricht in andere emotionale Gebiete auf: als Allegro di molto e Scherzando zeigt der Kopfsatz den munteren Plauderer Haydn, der hier vor allem der ersten Violine viel Spielraum gibt. Prinzipiell allerdings geschieht dasselbe wie in den vorherigen Kompositionen: Der einmal angeschlagene Grundton geht auf die folgenden Sätze über, mit andern Worten, die leichte Hand dominiert - selbst in der wiederum äußerst intelligenten Fuge über drei Themen ist die Verneigung vor dem Altmeister Bach eher musikantisch als gedankenschwer formuliert.

Josef Haydn

Quatuors Op. 20 nos 4 à 6

La composition des six *Quatuors op. 20* s'inscrit dans une période faste pour l'oeuvre de Haydn et sa diffusion auprès des mélomanes. En mars 1771 à Vienne, le musicien avait en effet remporté un éclatant succès en dirigeant son *Stabat Mater* devant un public comptant nombre d'auditeurs de marque.

Depuis 1761, Josef Haydn était attaché à la cour des princes Eszterhazy. Condition qui devait demeurer la sienne jusqu'à la disparition de Nicolas le Magnifique en 1790. Très sédentaire donc, Haydn partageait la plus grande partie de son existence entre Eisenstadt et Eszterhaza, la résidence d'été du prince. On menait grande vie en ce lieu. 1772 vit l'accueil exceptionnel que Nicolas réserva au prince Louis de Rohan, ambassadeur extraordinaire de Louis XV.

Période faste pour la composition chez Haydn, a-t-on dit. En effet, 1772 vit la naissance des *Symphonies nos 45 et 46*. La première, dite "Les Adieux" - l'une des partitions les plus fameuses du musicien - naquit de la solidarité de Haydn avec les instrumentistes de l'orchestre d'Eszterhaza. Ceux-ci étaient très inquiets des restrictions financières envisagées par le prince et, par ailleurs, impatients de regagner Eisenstadt où femmes et enfants demeuraient, faute de place pour les loger à Eszterhaza. Conjointement à la symphonie, le compositeur explora d'autres domaines. La liste de ses oeuvres religieuses s'allongea avec la *Nicolaimesse Hob. XXII. 6*, exécutée en l'honneur du prince le 6 décembre 1772. Le piano ne fut pas non plus oublié. Après la splendide *Sonate en ut mineur Hob. XVI. 20* écrite en 1771, Haydn acheva la *Sonate en si bémol Hob. XVI. 18* et, selon toute vraisemblance, celle en *sol mineur Hob. XVI. 44*.

On retiendra néanmoins d'abord de 1772 la rédaction d'une nouvelle série de quatuors: l'*Opus 20*. Avec les *Quatuors op. 9 (1769)* et *op. 17* (1771), Haydn avait donc composé, en l'espace d'à peine plus de trois ans, 18 ouvrages consacrés à cette formation.

Le recueil des *Quatuors op. 20* compte très certainement, avec celui de l'*opus 76*, parmi ce que Haydn a livré de plus remarquable en la matière. La première édition de l'*Opus 20* fut publiée en 1774, à Paris, chez Chevardière, dans un ordre différent de celui selon lequel on le classe généralement depuis: Mi bémol majeur, Ut majeur, Sol mineur, Ré majeur, Fa mineur, La majeur. Cette disposition provient de l'édition Hummel publiée à Berlin en 1779, avec le sous-titre: "*Quatuors du Soleil*".

Quatuor n°4 en ré majeur

Avec le n°5, c'est la page la plus célèbre de l'*Opus 20*. L'oeuvre débute par un *Allegro di molto* dont les premières mesures sont jouées dans la nuance piano. Le travail thématique du compositeur traduit une grande originalité d'inspiration. Fait unique dans tout l'*Opus 20*, le deuxième mouvement *Un poco adagio e affettuoso* se présente sous la forme d'un thème et variations, en ré mineur. Le *Menuetto alla zingarese* qui lui fait suite, d'une rythmique très singulière, offre nombre d'accents populaires. Tout comme le *Presto scherzando* final.

Quatuor n°5 en fa mineur

Long de 159 mesures, l'Allegro moderato initial présente une stature imposante. Son développement très complexe conduit à une coda dont on notera les audaces harmoniques. A l'instar de celui du Quatuor n°4, le *Menuetto* du n°5 possède une couleur populaire. Le troisième mouvement, *Adagio*, composé sur un rythme de sicilienne, offre un rôle prépondérant au premier violon. L'oeuvre s'achève sur une *fugue* à deux sujets d'une écriture très dense.

Quatuor n°6 en la majeur

Marqué *Allegro di molto e scherzando*, le premier mouvement ouvre l'oeuvre dans un climat spirituel qui n'exclut cependant pas des accents dramatiques. L'*Adagio cantabile* séduit par le charme de sa mélodie très ornée. Plein d'élégance le *Menuetto* présente l'originalité, dans son bref trio, de ne pas utiliser le second violon et de ne faire jouer les trois autres instruments que sur leur corde grave. Une magnifique *fugue* à trois sujets tient lieu de finale.

© 1993 Frédéric Castello

8.550702

STEREO

DDD

Playing Time : 67'03"

HAYDN

"Sun Quartets", Op. 20, Nos. 4 - 6

Kodály Quartet

Quartet No. 27 in D Major, Op. 20, No. 4

1	Allegro di molto	(8:54)
2	Un poco adagio e affettuoso	(9:40)
3	Menuet alla Zingarese: Allegretto	(1:50)
4	Presto e scherzando	(5:12)

Quartet No. 23 in F Minor, Op. 20, No. 5

5	Moderato	(7:31)
6	Menuet	(5:05)
7	Adagio	(6:48)
8	Finale: Fuga a due soggetti	(3:00)

Quartet No. 24 in A Major, Op. 20, No. 6

9	Allegro di molto e scherzando	(6:32)
10	Adagio	(6:25)
11	Menuet	(2:19)
12	Fuga con tre soggetti	(3:16)

Recorded at the Unitarian Church, Budapest from 26th to 29th June, 1992.
Producer: Ibolya Tóth
Engineer: János Bohus
Music Notes: Keith Anderson

Cover Painting: Emperor Joseph II (1769)

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORISED PUBLIC PERFORMANCE, BROADCASTING AND COPYING OF THIS COMPACT DISC PROHIBITED.
℗ 1993 HNH International Ltd.
© 1993 HNH International Ltd.
DISTRIBUTED BY: MVD MUSIC AND VIDEO DISTRIBUTION GmbH, OBERWEG 21C-HALLE V, D-82008 UNTERHACHING, MUNICH, GERMANY.

9158

NAXOS

8.550702 HAYDN: String Quartets Op. 20, Nos. 4-6 NAXOS