

COBRA
RECORDS

Cuarteto Quiroga

FREI ABER EINSAM BRAHMS
THE OPUS 51 STRING QUARTETS

Cuarteto Quiroga

FREI ABER EINSAM

Johannes Brahms (1833-1897)

String Quartet Opus 51 No. 1 in c minor [1873]

1	Allegro	[11:28]
2	Romanze: Poco adagio	[7:19]
3	Allegretto molto moderato e comodo	[8:57]
4	Allegro	[6:08]

String Quartet Opus 51 No. 2 in a minor [1873]

5	Allegro non troppo	[13:42]
6	Andante moderato	[9:43]
7	Quasi Minuetto, moderato	[5:35]
8	Finale. Allegro non assai	[7:13]

9 In stiller Nacht [2:35]

Traditional german song, as arranged by
Johannes Brahms (Deutsche Volkslieder No.8, WoO 34)

Total playing time 73:05

CUARTETO QUIROGA

Cuarteto Quiroga, recently appointed quartet-in-residence in charge of the Royal Collection of decorated Stradivarius instruments at Madrid's Royal Palace, has established itself as one of the most dynamic and unique quartets of its generation. The quartet has won international acclaim from critics and audiences alike for its distinctive personality as well as its bold and original approach to the string quartet repertoire. The group takes its name from the Galician violinist Manuel Quiroga, one of the most outstanding string players in Spanish music history together with Pau Casals and Pablo Sarasate.

Since its founding, Cuarteto Quiroga has studied with Professor Rainer Schmidt at the Escuela Superior de Música Reina Sofía in Madrid and the ProQuartet-CEMC, Prof. Walter Levin at the Musikakademie der Stadt Basel, and Prof. Hatto Beyerle at the European Chamber Music Academy. The quartet has also been influenced by Ferenc Rados, György Kurtág, András Keller, Johannes Meissl and Eberhard Feltz.

Prizewinners of several major international string quartet competitions (Bordeaux, Paolo Borciani, Genève, Beijing, Fnapeç-Paris, Palau Barcelona), the ensemble regularly appears at main halls and festivals in Europe and the Americas (Wigmore Hall London, Philharmonie Berlin, Les Invalides Paris, Concertgebouw Amsterdam, De Doelen Rotterdam, Auditorio Nacional Madrid, Frick Collection New York, National Gallery Washington DC, HeidelbergerFrühling, Davos Festival, Auditori de Barcelona, Palau de la Musica, Stockholm's Nybrokajen, Teatro Solís Montevideo, Buenos Aires, among others).

In 2007, Cuarteto Quiroga was awarded the Spanish National Radio Culture Prize (Premio Ojo Crítico). During the 2011-2012 season, the quartet became Ensemble-in-Residence at the Miguel Delibes Auditorium in Valladolid (Spain), taking over from the Jerusalem String Quartet. 2012-13 highlights included their successful US debut with concerts in New York and Washington DC, their return to Wigmore Hall as well as a two-year residency at the Orlando Festival in Holland. Season 2013-2014 saw their return to Concertgebouw in Amsterdam and Wigmore Hall, an extensive tour to Colombia and the US, concerts in Germany, Netherlands, France, Sweden and Poland and a 6-concert residency at the Auditorio Nacional in Madrid, where they performed the complete op.20 by J. Haydn, the six Mozart "Haydn-Quartets" and the complete works for quartet by G. Kurtág, including

several Spanish premieres. 2015 highlights include their debut at New York's Lincoln Center and the release of a CD dedicated to the piano quintets of Turina and Granados with pianist Javier Perianes (Harmonia Mundi).

Their CD album "Statements", recorded by the Dutch label COBRA and dedicated to the music of Haydn, Webern and Sollauro was awarded the prize for "Best classical music album 2012" by the Spanish Independent Producers Union and was acclaimed by the international press. The recent recording "(R)evolutions", dedicated to the early works of the second Viennese school, has been praised by critics and audiences, having already received distinctions such as the "Exceptional" label of Scherzo, Spain's leading magazine for classical music.

The quartet has been recorded and broadcast by RNE, SWR2, SwedishRadio, BBC3, FranceMusique, WDR, Rai, MEZZO TV, etc

Cuarteto Quiroga frequently collaborates with musicians such as Valentin Erben, Alain Meunier, Javier Perianes, Vladimir Mendelssohn, Jeremy Menuhin, David Kadouch, choreographer Hideto Heshiki, theatre director Peter Ries and Spanish actor Jose Luis Gómez.

At present, the ensemble is Quartet-in-Residence at the Fundación Museo Cerralbo, their home in Madrid. Its four members teach at the International Summer Academy of Llanes (Asturias, Spain) and hold the String Quartet Chair at the Conservatorio Superior de Música de Aragón (Zaragoza, Spain). As a corollary of their firm commitment to chamber music education, they are often invited to give masterclasses and courses at several major Spanish, Dutch, Swedish and Latin American festivals, universities and conservatoires, as well as the Spanish National Youth Orchestra (JONDE).

"Exquisite: precise, perfectly balanced, interpretively fresh performances, couched in consistently warm hues."

-The New York Times

A solitary battle

“You have no idea what it means to us composers to hear the steps of such a giant behind us” Johannes Brahms once said to the conductor Hermann Levi, referring to Ludwig van Beethoven. It is not difficult to imagine how enormous the task of composing a string quartet must have felt to Brahms for this most paradigmatic of genres had long since been considered to have reached its greatest splendour through the genius from Bonn. The magnitude of Beethoven’s string quartets, characterized by their size and quality, and culminating in the extraordinary revolution - in musical, technical and structural terms - by his final opus, led to the collective belief that no one could surpass such a compositional peak. Beethoven’s omnipresent shadow, combined with Brahms’s severely critical and demanding character, resulted in a lengthy path to completion of his first two quartets. This journey by Brahms is only comparable to that of the composition of his first symphony - which is no coincidence since both genres represent the greatest challenge to Beethoven’s legacy.

In 1873, at forty years of age and after more than twenty attempts, Brahms finally published his two string quartets Opus 51. Between this moment and evidence of his first draft, twenty long years of work had passed. Brahms presented these two pieces at a very uncertain time in the history of this genre; almost three decades after the composition of the last truly significant string quartet, Felix Mendelssohn’s Opus 80. The new vogue for German Romanticism, led by Franz Liszt and Richard Wagner, exalted the symphonic poem and musical drama over chamber music. Advocates of this new ‘program’ music showed disdain for the ‘pure’ or ‘absolute music’ - that which is sufficient unto itself and does not require a text - and beginning with the displacement of the sonata form, they sought to break away from all classical structures. Upon the death of his friend Robert Schumann in 1856, Brahms was left as the only active composer to defend these forms inherited from the First Viennese School of Haydn, Mozart and Beethoven. The clash Brahms experienced with the so-called ‘progressives’ was absolute. Not only did they renounce the classical moulds of the

great Austro-German composers whom Brahms revered and honoured so much, but anyone who failed to do so was harshly criticised: Brahms was thus accused of being old-fashioned, conservative and academic – labels that sadly still linger today.

The greatness of Brahms, as well as the aesthetic value of his work, lies in the honesty and the depth of his music. Unencumbered by the prevailing fashion of spectacle and showmanship, Brahms cultivated the genre of chamber music with devotion. His battle to defend the legacy of classical forms is reflected in the nostalgic character of his music, often revealing his undeniable romantic temperament. Despite the criticism levied at him, the energy that lives within Brahms' character is anything but conservative or academic and his rhythmic and harmonic language is no less bold than that of his contemporaries. Still the 'conservative' label persevered with many of Brahms' modern touches left unnoticed, overshadowed by the more orthodox structures of his work. In many cases, his most highly sophisticated harmonies are so masterfully prepared and well located that they are not easily perceived as shocking. Rhythmic games at many different levels are characteristic of his style: the development of local syncopation, the simultaneous use of binary and ternary figures and the shifting or displacement of metric patterns from their usual location at the beginning of the bar creating an expressively ambiguous metre. The textures of Brahms quartets are perhaps even more compact and orchestral than Beethoven's due to his prominent use of double stops by each of the four instruments of the quartet.

Today we are able to appreciate the significant role that Brahms played in the evolution of Western music; he was able to take over from the First Viennese School at a very difficult time preserving its forms and establishing, without knowing it, a link to the avant-garde of the Second Viennese School. Starting from Brahms' motivic development - or 'developing variation' - and combining classical structures

together with the new harmonies of Post-Romanticism, Arnold Schönberg would solve this war of romantics, drinking from both cups, to distill his own new aesthetic conception. The path initiated by Joseph Haydn, from the development of form and classical language until the dodecaphonism, could not be understood today without the existence of a composer capable of creating a nexus between the classical Viennese tradition and the 'new music' led by Schönberg and his contemporaries. Born out of German folksong and nurtured by it, Brahms' music possesses the quality of being universal. By masterfully constructing the form beneath a highly compressed motivic thread based on just a few notes, he manages to combine the simplicity of a traditional melody with highly cultured and complex writing without affecting perception or emotional understanding.

Frei aber einsam – 'free but lonely' – was the motto Brahms shared with his good friend Joseph Joachim and it forms the motivic basis of his second quartet: the first letter of each German word represents a musical note (F-A-E). Using these three notes, Brahms created the opening phrase of the first movement, recalling them again in the third and fourth movements and hiding them between the lines in the second movement. The inherent melancholic character of this motto can often be found within his music. Brahms identified with it deeply, having fought virtually alone in defence of his work, his aesthetic conception and his chamber music. To the end, he remained true to himself refusing any path marked by fads and trends that might have impinged upon his freedom and independence. Never once did he regret his position despite the suffering that it caused him. In his own words: "For me f.a.e. (*frei aber einsam*) has remained a symbol and in spite of everything, I may very well bless it."

Helena Poggio Lagares
Cuarteto Quiroga

CUARTETO QUIROGA

El **Cuarteto Quiroga**, recientemente nombrado cuarteto residente a cargo de la colección palatina de Stradivarius decorados del Palacio Real de Madrid, está considerado hoy como uno de los grupos más singulares y activos de la nueva generación europea, internacionalmente reconocido entre crítica y público por la fuerte personalidad de su carácter como grupo y por sus interpretaciones audaces y renovadoras.

El grupo nació con la voluntad de rendir homenaje a la figura del gran violinista gallego Manuel Quiroga, uno de los instrumentistas más sobresalientes de la historia musical española junto con Pau Casals y Pablo de Sarasate.

Formado desde sus inicios con el Maestro Rainer Schmidt (Cuarteto Hagen) en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, el cuarteto prosiguió sus estudios en la Musik-Akademie Basel y en ProQuartet-CEMC con Walter Levin (Cuarteto LaSalle) y finalmente en la E.C.M.A. con Hatto Beyerle (Cuarteto Alban Berg). Otros grandes maestros que han influido en la personalidad musical del cuarteto son Ferenc Rados, György Kurtág, Andrés Keller, Johannes Meissl y Eberhard Feltz.

Múltiplemente galardonado en los concursos internacionales para cuarteto más relevantes (Bordeaux, Borciani, Génève, Beijing, Fnapec-Paris, Palau de Barcelona, etc.), el cuarteto es un habitual de las salas y festivales más importantes de Europa y Sudamérica (Frick Collection New York, Lincoln Center NY, Wigmore Hall London, Philharmonie Berlin, Heidelberger Frühling, Concertgebouw Amsterdam, De Doelen Rotterdam, Auditorio Nacional Madrid, Nybrokajen Estocolmo, Les Invalides Paris, Auditori Barcelona, Martinu Hall Praga, Gonfallone di Roma, National Gallery Washington DC, Buenos Aires, Bogotá, Teatro Solís Montevideo, etc.), y sus conciertos han sido grabados y retransmitidos por RNE, RadioFrance, BBC3, Rai, MezzoTv, RadioSueca-P2, SWR2, WDR3, Sony, etc.

En 2007 recibió el Premio “Ojo Crítico” que otorga anualmente Radio Nacional de España. En las temporadas 2011-12 y 2012-2013, el Cuarteto Quiroga fue invitado como grupo residente en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. En 2014, como protagonista del ciclo Contrapunto de Verano del CNDM en el Auditorio Nacional de Madrid, interpretó seis

conciertos con la Opus 20 de Haydn completa, los seis cuartetos de Mozart dedicados a Haydn, y la integral de la obra de György Kurtág para cuarteto, presentada en su integridad al público por primera vez en directo.

Entre sus colaboradores habituales en escena están músicos de la talla de Valentin Erben, Javier Perianes, Vladimir Mendelssohn, Alain Meunier, Richard Lester, Jeremy Menuhin, J.Enrique Bagaría, Darío Mariño, David Kadouch, Maarten Mostert, el coreógrafo Hideto Hesiki, el dramaturgo Peter Ries o el actor José Luis Gómez

Fuertemente implicados con la enseñanza de la música de cámara, son profesores cada verano en el Curso Internacional de Música de Llanes, responsables de la Cátedra de Cuarteto de Cuerda del Conservatorio Superior de Música de Aragón e invitados regularmente a impartir clases magistrales a la Joven Orquesta Nacional de España y a conservatorios y universidades de España, Holanda, Suecia, Colombia, EEUU y Emiratos Árabes.

Su disco “Statements”, salido en 2012 al mercado y grabado para la discográfica holandesa Cobra, cosechó el aplauso unánime de la crítica especializada y el público a nivel internacional y fue galardonado con el Premio al Mejor Álbum de Música Clásica 2012 por la Unión Fonográfica Independiente. Su último CD, (R)evolutions (Cobra), dedicado a la música temprana de la segunda escuela de Viena, ha sido recibido con las mejores críticas y las más altas distinciones de la prensa especializada, como el sello “Exeptional” de la revista “Scherzo” y el de “disco para la historia” de la revista “Ritmo”. En colaboración con el pianista Javier Perianes han grabado recientemente un CD para Harmonia Mundi dedicado a los quintetos para piano y cuerdas de Joaquín Turina y Enrique Granados.

El Cuarteto Quiroga tiene su residencia habitual en la Fundación Museo Cerralbo de Madrid.

“Exquisito: interpretaciones frescas, precisas y perfectamente equilibradas, trazadas con tonos consistentemente cálidos.”

-The New York Times

Una batalla en solitario

“No se hace usted idea de lo que significa para nosotros, compositores, escuchar siempre los pasos de semejante gigante a nuestras espaldas” le dijo una vez Johannes Brahms al director de orquesta Hermann Levi refiriéndose a Ludwig van Beethoven. No es difícil imaginar cuan enorme e imponente debió parecerle a Brahms la misión de enfrentarse a uno de los géneros paradigmáticos de la música, el cuarteto de cuerda, que además había sido llevado a su máximo esplendor por el genio de Bonn. La magnitud de la obra cuartetística de Beethoven, caracterizada por su envergadura, calidad y especialmente por la extraordinaria revolución –a nivel musical, técnico y formal– que supuso la publicación de sus últimos *opus*, fue generando con el paso del tiempo la creencia colectiva de que ya nadie podría escribir para cuarteto después de semejante cima compositiva. Esta omnipresente sombra de Beethoven y el carácter tremendamente crítico y exigente de Brahms, fueron las causas del largo camino que recorrió éste último hasta finalizar sus dos primeros cuartetos, solamente comparable al que hubo de atravesar para componer su primera sinfonía –lo que no es casual, pues ambos géneros representan el mayor desafío heredado de la literatura beethoveniana–.

En 1873, con cuarenta años de edad y tras más de veinte borradores destruidos publica finalmente sus dos cuartetos Opus 51. Atrás quedan veinte largos años de trabajo desde la primera evidencia que tenemos de un borrador. Brahms presenta estas dos obras en un momento incierto para el género; habían pasado casi tres décadas desde que Felix Mendelssohn compusiera su último cuarteto y desde entonces, ningún compositor había escrito nada verdaderamente relevante para esta formación. Corrían nuevos tiempos para el romanticismo alemán que, liderado por Franz Listz y Richard Wagner, propugnaba la grandilocuencia del poema sinfónico y el drama musical como expresión del movimiento romántico mas exaltado, dejando completamente de lado la música de cámara. La *música programática* desdeñaba la *música pura o absoluta* –aquella que se basta a sí misma como medio de expresión artística sin necesidad de un texto– y buscaba emanciparse de las estructuras clásicas, empezando por la *forma sonata*. Desde la muerte de su amigo Robert Schumann

en 1856, Brahms resistía como el único compositor activo en la defensa de dichas formas heredadas de la Primera Escuela de Viena y como tal, de la escritura para cuarteto. El desencuentro de Brahms con esta *nueva vía* fue absoluto, pues los llamados “progresistas” no solamente reivindicaban dejar atrás los moldes clásicos de los grandes compositores austro-germánicos a los que él veneraba y honraba, sino que criticaban duramente a quienes no estaban dispuestos a hacerlo, por lo que Brahms fue injustamente acusado de ser un compositor antiguo, conservador y académico, etiqueta que tristemente aún llega hasta nuestros días.

La grandeza de Brahms, así como el valor estético de su obra, radica en la honestidad y profundidad de su música. Sin dejarse llevar por el movimiento imperante, impregnado de espectacularidad y teatralidad, quiso conservar las formas heredadas desde Bach hasta Beethoven y cultivó con devoción el género de la música de cámara. Su batalla por defender la continuidad del legado de los clásicos se refleja en el carácter de su música, a menudo nostálgica, y en ocasiones arrebatada por un innegable temperamento romántico. La energía que vive dentro del carácter brahmsiano es todo menos conservadora o académica y su lenguaje rítmico y armónico no es menos audaz que el de sus contemporáneos. Sin embargo, fue tildado de “conservador” debido a que la mayoría de sus modernas aportaciones pasaban casi desapercibidas, dada su refinada escritura, o bien quedaban eclipsadas por la llamativa ortodoxia formal de la obra: sus armonías son en muchos casos altamente sofisticadas, pero están tan magistralmente preparadas y estructuralmente tan bien ubicadas, que no son percibidas como chocantes; los juegos rítmicos a muy diversos niveles son característicos de su estilo –como el desarrollo de la figuración sincopada, la simultaneidad de figuras binarias y ternarias o los patrones métricos que desplazan las frases de su lugar habitual al principio de la barra de compás para crear una sugerente ambigüedad métrica–, y sus texturas son quizás aún más compactas y orquestales que las del propio Beethoven, gracias a un uso preeminente de las dobles cuerdas en los cuatro instrumentos del cuarteto.

Hoy en día podemos comprender la enorme importancia de la figura de Brahms en la evolución de la historia de la música, ya que fue capaz de asumir el relevo de la Primera Escuela de Viena en un momento muy complejo, preservando sus formas, otorgándole continuidad y estableciendo, aún sin saberlo, un vínculo con la modernidad y el vanguardismo de la Segunda Escuela Vienesa. Partiendo de la evolución motivica de Brahms o *variación desarrollada* y combinando las formas y estructuras clásicas junto con las novedosas armonías del posromanticismo, Schönberg conseguirá resolver esta guerra romántica para, bebiendo de ambas copas, destilar su nueva concepción estética. El camino iniciado por Joseph Haydn desde el desarrollo de la forma y el lenguaje clásico hasta el dodecafonismo, no podría hoy entenderse si no hubiera existido un compositor capaz de crear un nexo entre la tradición clásica vienesa y la *nueva música* que lideraron Arnold Schönberg y sus contemporáneos. Además de todo esto, la música de Brahms posee la cualidad de ser universal, pues nace y se nutre de la canción popular alemana fundiéndose con ésta en un todo inseparable. Construyendo magistralmente la forma bajo un hilo conductor motivico muy comprimido, basado en unas pocas notas, consigue aunar la sencillez de una melodía tradicional con una escritura tremendamente culta y compleja sin que esto afecte a su percepción y comprensión emocional.

Frei aber einsam –libre pero solitario– era el lema que compartía con su buen amigo Joseph Joachim y en el que está basado la composición de su segundo cuarteto, pues las primeras letras de este emblema (F-A-E) se corresponden, en la nomenclatura musical alemana, con las notas “fa-la-mi”, motivo con el que se abre la primera frase del primer movimiento, que también encontramos como matriz del tercero y el cuarto, y escondido, entre líneas, en el segundo. A menudo podemos identificar en el carácter melancólico de su música el sentimiento de esta divisa que Brahms llegó a asumir como propia, pues estuvo luchando prácticamente en solitario, la mayor parte de su vida, en defensa de su obra, de su concepción estética y de la música de cámara. Permaneció siempre fiel a sí mismo y nunca quiso aceptar un camino

libertad e independencia. Nunca se arrepintió de su postura pese al sufrimiento que pudo causarle. En sus propias palabras: “Para mí, f.a.e. (*frei aber einsam*) se ha mantenido como un símbolo, y a pesar de todo, puedo muy bien bendecirlo”.

Helena Poggio Lagares
Cuarteto Quiroga

F A E

CUARTETO QUIROGA

Aitor Hevia | Violin (Grancino-Landolfi, Milano 18th C.)

Cibrán Sierra | Violin (Nicola Amati, Cremona 1682)*

Josep Puchades | Viola (Stefan Von Baehr, Paris 2013)

Helena Poggio | Violoncello (Leon Bernardel, ca.1900)

* Cibrán Sierra, with the other members of the Quartet, would like to thank Paola Modiano's heirs for the generous opportunity to play, in her memory, the 1682 Nicolò Amati violin "Arnold Rosé".

Recorded by Mediatrack december 17, 18, 19, 2014
Recording location: Westvest90 Church, Schiedam,
The Netherlands

Producer/recording engineer: Tom Peeters

Text: Helena Poggio Lagares

English translation: Lucinda Howells

Photography: ©JosepMolina.net

Artwork: Egbert Luijs

www.cuartetoquioga.com

www.cobrarecords.com

Cobra 0048