

COBRA
RECORDS

CUARTETO QUIROGA

ΑΤΟΜΟΣ

THE ART OF MUSICAL CONCENTRATION

HAYDN
BEETHOVEN
BARTÓK
KURTÁG

CUARTETO QUIROGA

Joseph HAYDN (1732-1809)

String Quartet in d minor, Op.42, Hob.III:43 (1785)

1	I. Andante ed innocentemente	[4:33]
2	II. Minuetto. Allegretto - Trio	[3:08]
3	III. Adagio e cantabile	[3:43]
4	IV. Finale. Presto	[2:47]

Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827)

String Quartet in f minor, Op.95, "Serioso" (1810)

5	I. Allegro con brio	[3:57]
6	II. Allegretto ma non troppo	[7:15]
7	III. Allegro assai vivace ma serioso	[4:14]
8	IV. Larghetto espressivo - Allegretto agitato	[4:32]

Béla BARTÓK (1881-1945)

String Quartet No.3, BB.93 Sz.85 (1927)

9	I. Prima parte. Moderato	[5:05]
10	II. Seconda parte. Allegro	[5:31]
11	III. Ricapitulazione della prima parte. Moderato	[3:26]
12	IV. Coda. Allegro molto	[2:04]

György KURTÁG (1926)

13	Secreta: Funeral music in memoriam László Dobszay * (2011)	[6:49]

BONUS TRACK

Anton WEBERN (1883-1945)

Sechs Bagatellen für Streichquartett, Op.9 (1911/13)

14	V. Äußerst langsam	[1:24]

* World premiere recording

Total Playing Time: 58:35 min.

CUARTETO QUIROGA

Praised by The New York Times for its *"exquisite and interpretively fresh performances"*, Cuarteto Quiroga has established itself as one of the most dynamic and unique quartets of its generation, winning international acclaim from critics and audiences alike for its distinctive personality as well as its bold and original approach to the string quartet repertoire.

Winners of the prestigious 2018 National Music Award of Spain and prizewinners of several major international competitions (Bordeaux, Paolo Borciani, Geneva, Beijing, Fnapeç-Paris, Palau Barcelona), in 2013 Cuarteto Quiroga became the first artists in residence of the Royal Palace of Madrid, allowing them to give regular performances on a unique set of decorated Stradivari instruments.

The quartet is ensemble in residence at the Cerralbo Museum in Madrid and appears at venues including the Pierre Boulez Saal, Konzerthaus and Philharmonie in Berlin, Wigmore Hall London, The Frick Collection and Lincoln Center in New York, DaCamera in Los Angeles, National Gallery of Art in Washington DC, Amsterdam Concertgebouw, Les Invalides in Paris, Martinu Hall in Prague, Konserthuset Stockholm, Auditorio Nacional in Madrid, Stadtcasino Basel, Mozarteum Salzburg, and at festivals including Heidelberg Frühling and the String Quartet Biennale Amsterdam.

Regular stage partners include Martha Argerich, Veronika Hagen, Jörg Widmann, Javier Perianes, Valentin Erben, Richard Lester, Jonathan Brown, Cappella Amsterdam, and the Doric, Meta4, and Ardeo string quartets.

Passionate advocates of contemporary repertoire, the quartet collaborates regularly with living composers, and is dedicated to presenting and recording new works to establish a constant dialogue between tradition and new music. They have premiered works by prominent composers such as Peter Eötvös, Cristóbal Halffter, Jose María Sánchez-Verdú, Antón García-Abril, Jesús Villa- Rojo, Marisa Manchado, Narine

*"A beautiful tone combined with an unblemished technique [...]
The sound quality and balance between instruments is admirable [...]
every detail in the score is faithfully reproduced"*

- The Strad

Khachatryan, and Cecilia Díaz. They have performed the complete works by György Kurtág and, in future seasons, they will premiere works by Jonathan Dove, Jörg Widmann, Raquel García-Tomás, Konstantia Gourzi and Jose Luis Turina.

Since 2012, Cuarteto Quiroga has embarked on an ambitious journey to build an inspired and unique recording catalogue with the independent Dutch label Cobra Records. Their latest disc, *Und Es Ward Licht* depicts the birth of string quartet as a genre, with works by Haydn and Mozart for quartet and quintet in the symbolic key of C-major, together with the world renowned violist Veronika Hagen. His previous CD, *Heritage*, offers an eloquent anthology of the string quartet music scene in Madrid in the time of Goya. Released in 2019, this “necessary album” (Scherzo) is performed on gut strings and it includes two world premiere recordings by Boccherini and Brunetti. Their debut album, pairing Haydn and Webern with Sollima, won the CD of the Year 2012 Award, given by the Independent Producers Union (UFI). Previous critically acclaimed recordings for Cobra include albums of the early music of Schönberg, Webern and Alban Berg; of Brahms’ Opus 51 quartets; and of Bartók, Ginastera & Halffter. In 2016, they released a recording with Javier Perianes for Harmonia Mundi including guitar piano quintet rarities by Granados and Turina.

Formed in 2003, Cuarteto Quiroga takes its name from the Galician violinist Manuel Quiroga, one of the most outstanding string players in Spanish music history. They studied with Rainer Schmidt at the Escuela Superior de Música Reina Sofía in Madrid, with Walter Levin at the Musikakademie in Basel, and with Hatto Beyerle at the European Chamber Music Academy. Further important artistic influences are György Kurtág, Andrés Keller, Eberhard Feltz, Johannes Meissl and Ferenc Rados.

Strongly committed to chamber music teaching, they hold professorships at the Universität Mozarteum Salzburg, Barenboim-Said Foundation, Musikene - San Sebastián, and at the Real Conservatorio Superior de Música in Madrid. They are regularly invited to give masterclasses at universities and music conservatories throughout Europe, the USA, and Latin America.

ΑΤΟΜΟΣ ἄτομος

In search of music's essential nucleus

“Think of the restraint required to communicate with such brevity. Every glance can be expanded into a poem, every sigh into a novel. Expressing an entire novel in a single gesture, however, or joy in a single breath: such compression can only occur when there is a corresponding absence of self-pity.” So wrote Arnold Schoenberg in his insightful preface to the first printed edition of the Bagatelles, op.9 for string quartet by his student Anton Webern. And as Schoenberg noted in that same text, while brevity is a “persuasive advocate” for these works, that quality itself seems to need upholding – then as now – in a world that reserves its praise for the heroic gesture of the monumental, the sumptuous, the gargantuan, the opulent, expansive and colossal, and regards the profound value of simplicity, moderation, austerity, subtlety and the complex art of condensation with scepticism, mistrust and, at times, even disdain.

The compositional nature of the string quartet, that flagship of the musical universe born of the cultural revolution of the Enlightenment, has always been based on the device of *development*. Its wordless narrative, heir to the ideas of Cicero and Quintilian, constitutes a rhetorical debate between musical motifs that acquires meaning through a sophisticated process of thematic elaboration. Logically, and with a view to constructing highly eloquent musical conversations whose skilled linguistic engineering meant they were architectural wonders as well, compositions for quartet became progressively longer and more complex, from the early quartets of Haydn and Boccherini to the vast territories of Beethoven's Op.59, works which achieved gigantic proportions and became *the* model to emulate for subsequent generations of composers in both the nineteenth and twentieth centuries. The leading figures of Austro-Germanic Romanticism, the nationalist movements that emerged across Europe, and many of the supposedly most groundbreaking and iconoclastic avant-garde currents exalted the grandiose gesture – even in chamber music, that most intimate

and poetic of genres – and cultivated expansive forms featuring interminable developments, distended codas, amplified cyclical patterns and anything else that would allow them to display their linguistic ingenuity. This was especially true of a discipline (that of the string quartet) in which, given the impossibility of hiding behind a diverse range of orchestral timbres, linguistic proficiency and rhetorical expertise in creating a narrative based on motivic debate are everything.

Returning to Schoenberg's preface to Webern's Bagatelles, however, we might question where the gesture of genuine expressive impact and revolutionary vision, in linguistic, narrative and poetic terms, truly lies: in expansion or in compression? Is the ability to say a lot in a short space of time – while maintaining the same level of idiomatic subtlety and managing to build a complete narrative structure – not a quality of extraordinary and transformative rarity? Does that concision not enhance the eloquence of the message? This album aims to illustrate how certain composers' search for the nucleus of musical expression, their desire to compress sound to a particle incapable of further division, in other words to its atom (ἄτομος), has resulted in some of the most striking musical achievements in what is in any case an exceptional repertoire. Written without aesthetic concessions, each of these beautifully crafted works takes a different approach to finding that nucleus of musical expression, but thanks to the intelligence behind their inspiration and the concision of their message, all four are equally impressive. This album will, therefore, take the listener on a journey through the music of the three most important composers in string quartet history – Joseph Haydn, who defined and canonised its form and aesthetic at its birth; Ludwig van Beethoven, who took the genre to its zenith and made it an immortal totem of modernity; and Béla Bartók, who showed how it could be used to distil the essence of any culture into the most ambitious and sophisticated avant-garde idioms, enabling it to become a universal cultural reference point, and consolidating its assimilation as such. The final stop on our travels will take in the music of György Kurtág, who has championed the art of musical brevity with greater authenticity, courage, aesthetic boldness and poignant poetic beauty than any other living composer.

The Cuarteto Quiroga is currently celebrating twenty years of existence and international professional activity, and so this journey also represents our own humble and personal tribute to the genre – and its literature – from its origins to the present day. Our overview of these most iconic of quartet composers begins, of course, with the founding father: Haydn. Of his sixty-eight works in the genre, Op.42 of 1785 is perhaps the shortest of them all. Its transparency, thematic simplicity and rhetorical austerity are combined with a strong dose of drama, as can be heard from the burst of energy and gravity that opens the piece, in the dark key of D minor. Each movement is built around its own motivic atom, which is scarcely developed at all, but whose imaginative treatment – a sign of the composer’s enormous intelligence – is enough to build a solid discourse full of humour, wit and beauty. The fluctuation between drama and innocence at the beginning, the elegant lightness of the *Menuetto*, the touchingly simple beauty of the *Adagio* and the lively, impeccable counterpoint of the characterful *Finale* all demonstrate, with the utmost efficiency and concision, the genius of one of the greatest musical architects of all time when it comes to telling a rich tale with just a handful of ingredients; a small but significant feat of which few are capable and which is all too often unjustly underestimated and forgotten. Incidentally, we also wanted to highlight a particular feature of Op.42 that sets it apart historically and further justifies its inclusion here: its connection with our quartet’s country of origin. All the evidence points to its having been composed in response to a commission from Spain, where Haydn enjoyed huge popularity, and specifically from José Álvarez de Toledo, Marquis of Villafranca – information set out by the composer himself in a letter to his publisher Artaria.

Just twenty-five years later, Beethoven composed a quartet which, like Haydn’s truly unique Op.42, stands as an incomparable one-off in his output, namely his Op.95 in F minor, which he christened “quartetto serio”, after the tempo marking of its turbulent scherzo, *Allegro assai vivace, ma serio*. Just a few years earlier, in 1806, he had smashed all records with the colossal Op.59, a set of three exceptionally long works that pushed musical forms to new limits, creating architectures of unprecedented

scale. By contrast, with the “Serioso” of 1810 he went in the opposite direction and, in perhaps even more groundbreaking style, succeeded in compressing those forms to the maximum, by seeking to condense every theme and process, giving preference to sudden and extreme stops, forgoing expansive motivic development and focusing on the smallest musical atoms required to discharge huge energy at breakneck speed. The radical nature of Beethoven’s experimentation can be seen by comparing the lengths of Op.59 No.1 and Op.95. In less time than it takes for him to unfurl the first episode of Op.59 No.1, you get to the second subject of Op.95, having changed key and employed all kinds of textures, dynamic extremes and contrasting articulations in the process. By the time you are halfway through the development section of the first movement of Op.59 No.1, you can have performed Op.95’s opening *Allegro* in its entirety. Beethoven thus breaks the most difficult of barriers – expanding the limits of language by contracting them. The atomic concision of the “Serioso”, whose dense nuclear energy erupts into a dramatic and musical explosion of enormous combustible voltage, reveals his revolutionary ability to condense motivic writing and musical dramaturgy with virtually unequalled mastery.

One of the few composers capable of matching him was Bartók. His cycle of six string quartets is surely the greatest twentieth-century monument in the genre – few works possess such a combination of artistic honesty, poetic depth, architectural complexity, narrative imagination and human simplicity, and few have wielded such a transformative influence on subsequent generations. The experimental and expressionistic String Quartet No.3, presented here, is a radical, unique and utterly enthralling exercise in musical compression. Bartók manages to squeeze a work of towering complexity into a score lasting under sixteen minutes, designed in a single span, an impeccably worked musical arc that brings together in a single indivisible gesture – again, an *atomic* gesture, in the etymological sense of the word – everything that anywhere else would require mammoth extension. The Third Quartet has a powerful sense of direction, as if it were an emotional *accelerando*: the slow, introspective opening – used to introduce the sounds that will form the tonal centres of the quartet and the

melodic and intervallic atom whose thematic elaboration will form the basis of the work's overall development – leads without a break into a quicker second part, full of dances that become faster and faster, as if their energy were unleashing a chain reaction which detonates a final *fff* measurable in kilotons. All that can follow this is a melancholy, inwardly poetic recapitulation of the lost Arcadia of the *Prima parte*, which then gives way to an unbridled, almost apocalyptic coda, whose fabulous sounds and wild dances go hand in hand with bursts of astonishing expressive power and dazzling flashes of musical lightning that career towards the explosive final climax.

After such a release of energy, it seems only fitting to end this journey by turning our gaze inwards, to a realm in which sound almost fuses with its antimatter, to the hidden territories of the most concise and intimate musical poetry. And it is beyond question that no one since Webern has had the courage to look silence in the face as György Kurtág has done. The subtlety of his idiom, with its deep verbal and expressive roots, and his intense love of musical craftsmanship – in the absolutely honourable, enlightened and moving sense used by Richard Sennett – make him one of the most extraordinary and indispensable musical poets of all time, a man whose vast musical culture is always put to the honest service of conveying beauty, with all its charms and all its terrible bleakness. *Secreta: funeral music in memoriam László Dobszay* is an epitaph whose unnerving allure compels us to confront the void, where atoms merge with dark matter and sound seems to disintegrate within a black hole of silence. It provides the perfect end to a journey through the art of musical condensation which reveals what is – in music as in life – the most remarkable of gifts, one only within the reach of the greatest: the humility to pare oneself down to the minimal essence and allow the music speak for itself, with the most persuasive eloquence and the most moving kind of beauty.

Cibrán Sierra Vázquez, Cuarteto Quiroga

*"Un sonido hermoso combinado con una técnica impecable [...]
La calidad del sonido y el equilibrio entre los instrumentos es admirable [...]
cada detalle de la partitura está fielmente reproducido"*

- The Strad

CUARTETO QUIROGA

Elogiado por *The New York Times* por sus "exquisitas y frescas interpretaciones", el Cuarteto Quiroga se ha consolidado como uno de los cuartetos más dinámicos y singulares de su generación, aclamado internacionalmente por crítica y público por su personalidad única, así como por su enfoque audaz y original al abordar el repertorio para cuarteto de cuerda.

Ganadores del Premio Nacional de Música 2018, el Premio Ojo Crítico de RNE y galardonados en los principales concursos internacionales (Burdeos, Paolo Borciani, Ginebra, Pekín, Fnac-París, Palau Barcelona), en 2013 el Cuarteto Quiroga se convirtió en el primer conjunto en residencia en el Palacio Real de Madrid a cargo del cuarteto de Stradivarius decorados de la colección palatina.

El Cuarteto es actualmente conjunto residente en el Museo Cerralbo de Madrid y habitual de las salas más prestigiosas del escenario internacional, como la Pierre Boulez Saal, Konzerthaus y Philharmonie en Berlín, Wigmore Hall Londres, The Frick Collection y Lincoln Center en Nueva York, DaCamera en Los Ángeles, National Gallery of Art de Washington DC, Concertgebouw de Ámsterdam, Les Invalides de París, Martinu Hall de Praga, Konserthuset de Estocolmo, Auditorio Nacional de Madrid, Stadtcasino de Basilea, Mozarteum de Salzburgo, y en festivales como la Heidelberger Frühling y la Bienen de Cuartetos de Cuerda de Ámsterdam.

Entre sus compañeros de escenario habituales se encuentran músicos de la talla de Martha Argerich, Veronika Hagen, Jörg Widmann, Javier Perianes, Valentin Erben, Richard Lester, Jonathan Brown, Cappella Amsterdam y los cuartetos de cuerda Doric, Meta4 y Ardeo.

Apasionado defensor del repertorio contemporáneo, el cuarteto colabora regularmente con compositores de nuestros días, presentando y grabando nuevas creaciones para establecer un diálogo constante entre tradición y música nueva. Han estrenado obras de destacados compositores como Peter Eötvös, Cristóbal Halffter, Jose María

Sánchez-Verdú, Antón García-Abril, Jesús Villa- Rojo, Marisa Manchado, Narine Khachatryan y Cecilia Díaz, y han interpretado la integral de la obra de György Kurtág para cuarteto y, en próximas temporadas, estrenarán obras de Jonathan Dove, Jörg Widmann, Raquel García-Tomás, Konstantia Gourzi y José Luis Turina.

Desde 2012, el Cuarteto Quiroga se ha embarcado en un ambicioso viaje para construir un catálogo discográfico inspirado y único con el sello independiente holandés Cobra Records. Su último disco, *Und Es Ward Licht*, retrata el nacimiento del cuarteto de cuerda como género, con obras de Haydn y Mozart para cuarteto y quinteto en la simbólica tonalidad de do mayor, junto a la legendaria violista Veronika Hagen. Su anterior CD, *Heritage*, ofrece una elocuente antología de la escena musical del cuarteto de cuerda en Madrid en la época de Goya. Publicado en 2019, este "álbum necesario" (Scherzo) está interpretado con cuerdas de tripa e incluye dos grabaciones en primicia mundial de Boccherini y Brunetti. Su primer álbum, que empareja a Haydn y Webern con Sollima, ganó el premio CD del año 2012, otorgado por la Unión de Productores Independientes (UFI). Entre sus anteriores grabaciones para Cobra, aclamadas por la crítica, figuran álbumes de música temprana de Schönberg, Webern y Alban Berg; los cuartetos Opus 51 de Brahms; y obras de Bartók, Ginastera y Halffier. En 2016, publicaron una grabación con Javier Perianes para Harmonia Mundi que incluye rarezas para quinteto de piano de Granados y Turina.

Formado en 2003, el Cuarteto Quiroga toma su nombre del violinista gallego Manuel Quiroga, uno de los más destacados intérpretes de cuerda de nuestra historia musical. Estudiaron con Rainer Schmidt en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, con Walter Levin en la Musikakademie de Basilea y con Hatto Beyerle en la Academia Europea de Música de Cámara. Otras influencias artísticas importantes son György Kurtág, András Keller, Eberhard Feltz, Johannes Meissl, y Ferenc Rados. Fuertemente comprometidos con la enseñanza de la música de cámara, son profesores en la Universität Mozarteum Salzburg, la Fundación Barenboim-Said, Musikene, y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid , e invitados regularmente a dar clases magistrales en universidades y conservatorios de música de toda Europa, Estados Unidos y América Latina.

ΑΤΟΜΟΣ ἄτομος

En busca del núcleo esencial de la música

“Consideren qué moderación se requiere para expresarse con tanta brevedad. Se puede trasladar una mirada a un poema, un suspiro a una novela, pero expresar toda una novela en un sólo gesto, o el gozo en un suspiro... semejante condensación sólo puede darse cuando hay una ausencia proporcional de autoindulgencia.” Así se expresaba Arnold Schönberg en su bello prólogo a la primera edición impresa de las *Bagatelas Opus 9* para cuarteto de cuerda publicadas por su discípulo Anton Webern. Y es que aunque la brevedad, como también apuntaba el propio Schönberg en su prefacio, debería ser una cualidad enormemente persuasiva por sí misma, parece necesitar ser defendida una y otra vez —antes, como ahora— en un mundo que enaltece sobremanera el gesto heroico de lo monumental, lo suntuoso, lo mastodóntico, lo opulento, expansivo y colosal, y mira con reservas, desconfianza y, a veces, hasta con desdén el profundo valor de la sencillez, la medida, la austeridad, la sutileza y el complejo arte de la concentración.

El cuarteto de cuerda, buque insignia del universo musical nacido de la revolución cultural ilustrada, ha basado desde un principio su naturaleza compositiva en el ingenio del *desarrollo*. La narración sin palabras que propone, heredera de las ideas de Cicerón y Quintiliano, constituye un debate retórico entre motivos musicales que adquiere sentido a través del sofisticado ejercicio de su trabajo temático. Lógicamente, y con la ambición de construir conversaciones musicales altamente elocuentes y arquitectónicamente admirables por la pericia de su ingeniería lingüística, las obras para cuarteto fueron progresivamente complicándose y expandiéndose, desde los primeros cuartetos de Haydn y Boccherini hasta los vastos territorios de los *Opus 59* beethovenianos, que alcanzaron proporciones de gigante y pasaron a convertirse en faro referencial modélico para las siguientes generaciones de compositores, tanto del siglo XIX como del XX. Los grandes creadores del romanticismo de influencia austro-germánica, los nacionalismos de uno y otro confin y hasta muchas de las

vanguardias más pretendidamente rompedoras e iconoclastas enaltecieron el gesto de lo grandioso, incluso en el género íntimo y poético por excelencia, la música de cámara, y cultivaron formas expansivas de interminables desarrollos, codas hipertróficas, modelos cíclicos amplificadas y todo cuanto recurso diera lugar a una muestra sobresaliente de ingenio lingüístico, especialmente en una disciplina —el cuarteto de cuerda— donde, ante la imposibilidad de esconderse tras ardidés orquestales de diversificación tímbrica, la habilidad en el uso del lenguaje y la pericia retórica para articular una narrativa basada en el debate motívico lo son todo.

Sin embargo, cabe preguntarse, volviendo a Schönberg y a su prólogo a Webern, dónde yace, verdaderamente, el gesto de auténtico impacto expresivo y visión revolucionaria, en sentido lingüístico, narrativo y poético: ¿en la expansión o en la condensación? ¿No es acaso la capacidad de decir mucho en poco tiempo, conservando toda la sutileza del lenguaje y siendo capaz de armar una estructura narrativa completa, una virtud de rareza extraordinaria y transformadora, cuya misma concisión engrandece precisamente la elocuencia del mensaje? Este disco pretende ilustrar cómo, en la búsqueda del núcleo de la expresión musical, en el deseo de comprimir el discurso sonoro a su unidad mínima indivisible, a su átomo (ἄτομος), encontramos algunos de los logros musicales más impactantes de la ya de por sí epatante literatura para cuarteto de cuerda. Obras contundentes, escritas sin concesiones estéticas, de una redondez absoluta, que se acercan a lo atómico de la expresión musical de maneras diferentes pero, gracias a la inteligencia que revelan y a la concisión de su mensaje, igualmente impresionantes. Para ello proponemos al oyente un viaje por la música de los tres compositores más importantes de la tradición histórica del cuarteto de cuerda —el que definió y canonizó su forma y estética en su nacimiento (Joseph Haydn), el que lo llevó a su cénit absoluto y lo coronó *ad aeternam* como tótem cultural de la modernidad (Ludwig van Beethoven) y quien supo catapultarlo como vehículo ideal para destilar las esencias de cualquier cultura en los lenguajes de vanguardia más ambiciosos y sofisticados, posibilitando y consolidando su asimilación como referente cultural universal (Béla Bartók)— junto al que es seguramente el autor vivo que ha defendido con mayor

autenticidad, valentía, arrojo estético y conmovedora belleza poética el arte de la brevedad y la concentración musical: György Kurtág.

Este viaje puede ser tomado también, en el momento en el que cumplimos con el Cuarteto Quiroga veinte años de existencia y actividad profesional internacional, como nuestro humilde y personal homenaje a la literatura y el género del cuarteto de cuerda, a través de esta panorámica de sus compositores más icónicos, desde su nacimiento hasta la actualidad. Se inicia, cómo no, con su padre fundador: Joseph Haydn. De entre los sesenta y ocho cuartetos de cuerda que escribió, el *Opus 42* es quizás el más breve de todos. Su sencillez temática, su austeridad retórica y su transparencia se combinan con una carga dramática contundente, que se desvela desde un primer momento, con esa descarga de energía y gravedad que abre la pieza en la oscura tonalidad de re menor. Todos los movimientos se construyen a partir de su correspondiente átomo motivico, que Haydn apenas se molesta en desarrollar, pero cuyo imaginativo tratamiento —muestra de la apabullante inteligencia del compositor— basta para construir un sólido discurso lleno de humor, ingenio y belleza. Su comienzo, que pivota entre el drama y la inocencia, la elegante ligereza de su Minueto, la belleza de conmovedora sencillez que respira su tiempo lento y el contrapunto vivaz e impecable de su *finale*, lleno de humor y carácter, nos muestran con extrema eficacia y concisión la maestría de uno de los mejores arquitectos musicales de todos los tiempos, capaz de contar una historia tan rica con unos mimbres tan absolutamente comprimidos; una auténtica pequeña gran hazaña al alcance de muy pocos, que ha sido, demasiado a menudo, injustamente menospreciada y olvidada. Como nota curiosa, que singulariza históricamente esta obra y justifica aún más su presencia en este disco, cabe destacar el vínculo de este único *Opus 42* con el país de origen de nuestro propio cuarteto, pues todo parece apuntar a que su composición fue el resultado de un encargo realizado desde España —donde Haydn era enormemente popular— por el marqués de Villafranca, José Álvarez de Toledo, tal y como confesó por carta el propio autor al editor Artaria.

Tan sólo 25 años más tarde escribía Beethoven un cuarteto que, como el auténticamente único Opus 42 de Haydn, es una isla incomparable en su producción: el *Cuarteto Opus 95 en fa menor*, que el propio compositor bautizó con el sobrenombre de “*serioso*”, en línea con la indicación *Allegro assai vivace, ma serio*, que encabeza el tormentoso *scherzo* de la obra. Si bien pocos años antes, en 1806, Beethoven acababa de pulverizar todos los récords al componer los monumentales *Opus 59* —piezas de una extensión nunca antes conocida que expandían las formas musicales hasta nuevos límites, creando arquitecturas de inédita envergadura— con su “*Serioso*” de 1810 hace un viaje a la inversa y logra, en un gesto quizás aún más rompedor, comprimir las formas al máximo, buscando la concentración de cada tema y cada proceso, dando prioridad a las rupturas abruptas y extremas, descartando desarrollos motivicos amplios y centrándose en los átomos musicales mínimos y necesarios para desencadenar la liberación a velocidades de vértigo de una energía incomparable. Comparando las duraciones de *Opus 59 nº 1* y *Opus 95*, vemos lo radical que puede llegar a ser la experimentación beethoveniana. En el mismo tiempo que tarda en llegar al segundo tema del primer movimiento en este *Opus 95* —habiendo conseguido modular y exponer todo tipo de texturas, dinámicas extremas y articulaciones contrastantes— en el *Opus 59 nº 1*, Beethoven no ha acabado ni siquiera de enunciar el primer episodio. La duración de todo el primer movimiento del *Opus 95* equivale al tiempo empleado en alcanzar sólo la mitad del desarrollo del primer *Opus 59*. Beethoven rompe así la más difícil de las barreras al ampliar, contrayéndolos, los límites del lenguaje. La fascinante concisión atómica de este *Cuarteto Serioso*, cuya densa energía nuclear estalla como una explosión dramática y musical de un incomparable voltaje temperamental, revela una capacidad revolucionaria de densificar y condensar el trabajo motivico y la dramaturgia musical a niveles de maestría que raramente han sido igualados.

Uno de los pocos compositores que serían capaces de semejante proeza fue Béla Bartók. De entre sus seis cuartetos de cuerda —que en conjunto son, seguramente, el monumento literario más importante del género en el siglo XX, pues pocas obras aglutinan tanta honestidad artística, profundidad poética, complejidad arquitectónica,

imaginación narrativa y sencillez humana, y pocas han adquirido semejante capacidad de influencia transformadora para las generaciones venideras— su experimental y expresionista *Cuarteto n.º3*, que aquí presentamos, es un ejercicio radical de compresión musical absolutamente fascinante y único en su género. Bartók consigue condensar en menos de dieciséis minutos toda una gran obra de complejidad monumental, dibujada en un sólo trazo, como un arco musical de factura impecable que aglutina en un único gesto indivisible —de nuevo un gesto *atómico*, en el sentido etimológico del término— todo lo que en otras ocasiones necesitaría de una extensión ciclópea. La obra tiene un sentido direccional de enorme fuerza, como si de un *acelerando* emocional se tratase: del introspectivo comienzo lento —que le sirve tanto para desplegar los sonidos que van a ser polos tonales de toda la obra como para presentar el átomo melódico e interválico cuyo trabajo temático va a dar lugar al desarrollo de todo el cuarteto— transita sin solución de continuidad a una segunda parte más rápida, llena de danzas que se van volviendo más y más veloces, como si su energía fuera liberando una reacción en cadena, con fuga incluida, que estalla en un triple forte final que podría medirse en kilotones y tras el cual sólo cabe recapitular melancólicamente, con introvertida poesía, la arcadia perdida de la *prima parte*, para luego dar paso a la más desenfrenada y casi apocalíptica de las codas, donde sonidos fabulosos y bailes desbocados se dan la mano con ráfagas de expresividad asombrosa y deslumbrantes relámpagos musicales que se precipitan hasta el explosivo clímax final.

Tras semejante liberación de energía, sólo cabía finalizar este viaje volviendo la mirada al interior, al ámbito del sonido que casi se funde con su antimateria, a los territorios secretos de la poesía musical más concisa e íntima. Y no cabe duda que, después de Anton Webern, nadie ha tenido la valentía de mirar al silencio cara a cara como lo ha hecho György Kurtág. La sutileza de su lenguaje, de profunda raíz verbal y expresiva, y su intenso amor por la artesanía musical —en el sentido más honorable, ilustrado y conmovedor que le da al término Richard Sennet— hacen de este compositor uno de los poetas musicales más extraordinarios y necesarios de todos los tiempos, cuya vasta cultura musical está siempre al honesto servicio de transmitir

la belleza, en toda su hermosura y terrible crudeza. *Secreta: música funeral in memoriam László Dobszay* es un epitafio turbador que nos enfrenta al sobrecogedor abismo de la nada, donde el átomo se funde con la materia oscura y el sonido parece desintegrarse en el fatal agujero negro del silencio; el cierre perfecto a este viaje por el arte de la concentración musical que revela —en la música como en la vida— la mayor de las maestrías, sólo al alcance de los más grandes: la humildad de hacerse pequeño hasta la esencia mínima necesaria para dejar que la música hable por sí sola, con la más contundente elocuencia y la más emocionante de las bellezas.

Cibrán Sierra Vázquez, Cuarteto Quiroga

CUARTETO QUIROGA

Aitor Hevia Violin (Julia Pasch, Wien 2021)

Cibrán Sierra Violin (Julia Pasch, Wien 2022)

Josep Puchades Viola (Stefan Von Baehr, Paris 2013)

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

Bonus track 14 is taken from the album (R)evolutions, Cobra 0037

Recording: **Mediatrack**

Producer/sound engineer: **Tom Peeters**

Recorded at: **WestVest90 Church, Schiedam, The Netherlands**

Recording dates: **December 5, 6, 7, 8, 2022**

Microphones: **Brüel & Kjaer 4003, Neumann modified by Rens Heijnis**

Microphone cables, interlinks: **Acoustic Revive**

Liner Notes: **Cibrán Sierra** (English Translation by **Susannah Howe**)

Photography: **Igorstudio.com**

Artwork design: **Egbert Luijs (studioEGT)**

cuartetoquirolga.com

cobrarecords.com

