GENUIN

Beethoven String Trios

Op. 3 and Op. 8

Trio Boccherini

Beethoven String Trios

Trio Boccherini
Suyeon Kang, Violin
Vicki Powell, Viola
Paolo Bonomini, Cello

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

String Trio op. 3 in E Flat Major (1797)

01	Allegro con brio	(11'17)
02	Andante	(06'53)
03	Menuetto: Allegretto	(03'30)
04	Adagio	(08'09)
05	Menuetto: Moderato	(03'09)
06	Finale: Allegro	(06'43)

Serenade op. 8 in D Major (1797)

07	Marcia: Allegro	(02'16)
08	Adagio	(06'18)
09	Menuetto: Allegretto	(02'17)
10	Adagio – Scherzo. Allegro Molto	(04'40)
11	Allegretto alla Polacca	(03'27)
12	Tema con Variazioni	(07'18)
13	Marcia: Allegro	(02'18)

Total Time (68'23)

For connoisseurs and amateurs

Beethoven's Trios Op. 3 and Op. 8

Connoisseurs and amateurs, the history

In the last years of the eighteenth century, not only was European society changing, at every level, at a breathtaking pace, but so was the role of music along with it. Up until then, kings and princes had largely determined musical life, not just through their money but also through their musical tastes. Now the people emancipated themselves, becoming the main addressee of composers. Wolfgang Amadeus Mozart and his father spoke about connoisseurs and amateurs, about musical and unmusical people, and were in agreement at least that one had to write differently for different ears.

In listening to music, the amateurs, it was believed, sought contentment. This necessitated a view of the whole, and that the composer strongly identify with his audience during the creative process. The connoisseurs on the other hand, according to the theory of the time, asked for more. They were educated, and what appealed to them was a balanced interplay between the fulfillment of their expectations and the thrill of the surprising and new. For them it was not just the broad brushstroke and the strong images that counted, but the detail, the story within the story, the fine shadings.

In these contexts, chamber music in particular became a field of experimentation between entertainment and high art. In the 1790s, Ludwig van Beethoven approached this genre in a number of different ways, writing piano trios (naturally also in order to shine as a pianist), a string quintet, and later quartets as well – but most notably composing a total of five string trios. And the first two of these reflect the developments of the time in an almost exemplary manner, revealing the dynamic youth of a new genre. We are speaking here of the Trio in E-flat major, Op. 3 and the Serenade in D major, Op. 8, two trios with many movements that are nonetheless very different. The Trio Op. 3 already points far into the future, is a genuine work "for connoisseurs" that is highly sophisticated in its merely outward garb of entertainment music. The Serenade Op. 8 *is* a late high point of eighteenth-century entertainment music, whose form Beethoven pushed to the limit.

The trio: stories for connoisseurs and amateurs

Beethoven's first string trio was announced by the publisher as the "Grand Trio," just as Mozart's great String Trio in E-flat major four years earlier. It shares with the latter work not only this designation and key, but also the number and arrangement of the movements. In what way Beethoven based himself on or drew from Mozart cannot be precisely known. But it is certain that he thereby intended to indicate the significance of his work. From the very outset, he makes it clear that this is more than simply a piece of evening entertainment. The pulsating syncopations that pervade the first movement lend it a certain restlessness that is rarely absent. The movement is written in sonata form – a form of contrasts and dialogues that is ideal for changes of mood, for surprising feints, for about-turns "in conversation." It includes a pseudo-reprise in the "wrong" key. It features the first appear-

ance of the seemingly aimless circling figures that so unsettled Beethoven's contemporaries. And also a questioning, open coda. The second movement is broader and more narrative than a piece for pure entertainment, an amiable andante in which Beethoven provides a very early example of the art of building an entire movement seemingly out of nothing: a four-note repetition becomes a figure that dances around the tonic note, then a four-note scale, and its multiple repetitions and inversions lead to an extended eight-bar theme. This movement is also written in the "academic" sonata form, and here as well it helps if we grasp little by little the form and recognize the recurrence of the themes and their variants. Like Mozart, Beethoven includes two minuets, namely the third and fifth movements. However, these two examples of this somewhat outmoded court dance could not be more different from one another! The third movement at first almost presents an "anti-minuet," allowing the $^3/_4$ rhythm to fall apart to the extent that a court lady would certainly have tripped on her petticoat if she had tried to dance to it. The trio with its wonderful walking bass in the cello offers a splendid warm-hearted, swaying contrast.

The second minuet, the fifth movement, begins quite conventionally before gradually obscuring the four-bar groups that are typically so regular in the minuet, thus throwing us off balance. The trio takes us to a Hungarian village or to a dance floor: the violin imitates a persistent fife while the viola and cello portray bagpipes underneath it. In between these two dissimilar siblings we have the heart of the trio, an adagio of unusual length. Like in the works of his maturity, the young Beethoven already succeeds in suspending time with the swaying accompanying figure that pervades much of the movement as a melody unfolds above it. Remarkable nuances of expression are achieved here, which demand both a high level of execution and of involvement of the listener – most definitely not a work for evening entertainment or a lighthearted party. The exuberant and virtuoso finale also

makes great demands: the three interpreters have the opportunity to demonstrate their dexterity and charm as the work comes to a brilliant conclusion.

The serenade: a story for amateurs and connoisseurs

The Serenade is easier to describe because it does not go into as much detail as the Trio. But to judge it as less valuable for this reason would certainly be completely misguided. Already during Beethoven's lifetime, it underwent many arrangements. Presented on its own, the lively polacca became a popular virtuoso delicacy. Here Beethoven is not concerned with telling a succession of stories in a nuanced way, but rather with the sparkling telling of a larger story. A piece of entertainment music had to remain in the listener's memory as a whole, through a succession of characteristic movements, through a strong framework, or through striking contrasts. And Beethoven delivers all of these at a level that only a few works with the title divertimento, serenade, or notturno manage to achieve. A lively march leads us into the action – an act, an overture, a musical framework – and it will lead us out again at the end when the story has been told. And when the amateur says: I know that, I like it ... The real story begins with a gossamer love scene in D major. When, in the middle section, the music is clouded in minor, we are ravished, but at no point do we fear for the protagonist. This is followed by a minuet – the only example of its kind in this piece – and a tender trio. Now comes the somber heart of the work, an adagio in D minor, the plaintive key. A wide arc spans just 22 bars before a playful scherzo in D major provides the humorous counterpoint that the minuet, and ultimately the whole piece, had been lacking up to then. Beethoven presents this combination of singing adagio and sprightly allegro molto once more – although the scherzo now stumbles over its own feet after just a few bars and dutifully closes with a

cadence, leading into a final reprise of the lament. The previously-mentioned polacca, which features one of the most virtuoso cello solos in the literature to date, is followed by the actual final movement of the work, a remarkable piece of artifice by Beethoven: he composes a delightful andante variation movement in which the three protagonists each have their own very characteristic moments in the spotlight. And he appears to conclude the piece with a variation in $^{6}/_{8}$ time in the guise of a proper final hunting rondo. All's well that ends well? Not just yet, for Beethoven transports us to the realm of dreams with a bit of compositional brute force: a final variation in the distant key of B-flat major, which seems to ask itself whether we have really experienced the last twenty minutes. Beethoven leaves the question open. And the curtain falls with the opening march!

Trio Boccherini

Biographical Notes

The Trio Boccherini was formed in 2014 as a result of various evening sight-reading sessions that frequent the Berlin music scene. Today they are recognized as one of the most dynamic groups of this constellation.

The Trio is dedicated to rediscovering and performing the veritable treasure trove of over five hundred works written for string trio which, though boasting some of the greatest masterpieces, contains many works that are unfortunately neglected and unknown to the public. In doing so, they endeavour to continually develop honest, original, and unified interpretations across all musical genres.

Hailing from three different continents, each member contributes various aspects of their diverse musical upbringings. This colourful array of musical vocabulary and expression, in combination with their shared European training, culminates in their unique and passionate interpretations:

'And right from the first sounds of the G-major trio, the musicians' unconditional will catches your ears, both to show their own individuality and at the same time their ability to listen to one another... The trio obviously has the necessary curiosity to question the

relevance of the classical repertoire, to go against the grain, so to speak. This becomes ear-catching, for example in the rather daring tempos of the fast movements and in the desire to savor Beethoven's formal and harmonic escapades. And in the slow movements, the great care in their phrasing and sound.' (Das Orchester, 2020)

The Trio received important musical guidance from Rainer Schmidt (Hagen Quartet), Hatto Beyerle, Günter Pichler (Alban Berg Quartet), and Johannes Meissl, and they are alumni of the European Chamber Music Academy (ECMA, Austria).

Their international concert activity includes appearances at Wigmore Hall, the Konzerthaus Berlin, Bach-Archiv Leipzig, MITO SettembreMusica Festival, Ghent Festival of Flanders, and Canberra International Music Festival.

As individuals they are highly in demand as chamber musicians and are also internationally active as soloists, orchestral leaders, and pedagogues.

Kang plays a Nicolo Amati as well as a violin built by Julia Maria Pasch (2019); Powell plays a viola crafted by Michele Deconet, and Bonomini plays a cello by Andrea Guarneri.

They are kindly supported by the Foundation Boubo-Music (Switzerland).

www.boccherinitrio.com

Für Kenner und Liebhaber

Beethovens Trios op. 3 und op. 8

Die Geschichte, Kenner und Liebhaber

In den letzten Jahren des 18. Jahrhunderts wandelte sich nicht nur die europäische Gesellschaft, im Großen wie im Kleinen, im atemberaubenden Tempo, sondern mit ihr auch die Rolle der Musik. Bisher hatten zum großen Teil Könige und Fürsten das Musikleben nicht nur durch ihr Geld, sondern auch durch ihren Musikgeschmack bestimmt. Nun emanzipierte sich der Bürger und wurde Hauptadressat der Komponisten. Wolfgang Amadeus Mozart und sein Vater unterhielten sich über Kenner und Liebhaber, über Musikalische und Unmusikalische und waren sich zumindest darin einig, dass man für unterschiedliche Ohren unterschiedlich schreiben musste.

Die Liebhaber:innen, so meinte man, sehnten sich beim Musikhören nach Zufriedenheit. Das ist der Blick aufs Ganze, das ist die starke Identifikation des Komponisten mit seinem Publikum im Schaffensprozess. Die Kenner hingegen, so die Theorie der Zeit, verlangten nach mehr. Sie waren gebildet, sie reizte ein wohlausgewogenes Spiel zwischen Erfüllung ihrer Erwartungen und dem Kitzel des Überraschenden und Neuen. Für sie brauchte es nicht nur den breiten Pinselstrich und die starken Bilder, sondern das Detail, die Geschichte in der Geschichte, die feinen Abschattierungen.

Gerade die Kammermusik wurde in diesen Zusammenhängen zum Experimentierfeld zwischen Unterhaltungs- und hochkünstlerischer Musik. Ludwig van Beethoven näherte sich ihr in den 1790er Jahren auf unterschiedlichen Wegen: Er schrieb Klaviertrios (natürlich auch, um als Pianist zu glänzen), ein Streichquintett, später auch Quartette – vor allem aber schrieb er insgesamt fünf Streichtrios. Und die ersten beiden davon spiegeln die Entwicklungen der Zeit beinahe mustergültig, erzählen von der bewegten Jugend einer neuen Gattung. Es handelt sich dabei um das Trio Es-Dur op. 3 und die Serenade D-Dur op. 8. Zwei Trios mit vielen Sätzen, die jedoch denkbar unterschiedlich sind: Das Trio op. 3 weist bereits weit in die Zukunft, ist ein echtes Werk „für Kenner", das im nur noch äußerlichen Gewand der Unterhaltungsmusik extrem differenziert daherkommt. Die Serenade op. 8 ist ein später Höhepunkt der Unterhaltungsmusik des 18. Jahrhunderts, deren Form Beethoven bis an die Grenzen ausreizt.

Das Trio: Geschichten für Kenner und Liebhaber

Als „Grand Trio" wurde Beethovens erstes Streichtrio vom Verlag angekündigt, so wie auch vier Jahre zuvor Mozarts großes Streichtrio Es-Dur. Es teilt mit diesem Werk nicht nur diese Bezeichnung und die Tonart, sondern auch die Anzahl und Anordnung der Sätze. Wie genau Beethoven sich an Mozart orientiert bzw. bedient hat, ist nicht genau nachzuvollziehen. Dass er aber damit den Stellenwert seines Stückes anzeigen wollte, ist sicher. Von Beginn an macht er klar, dass es um mehr geht, als um ein Stück abendlichen Ohrenschmaus. Die pulsierenden Synkopen, die den ersten Satz durchziehen, verleihen ihm eine gewisse Unruhe, die uns nur selten verlässt. Der Satz ist in Sonatenform geschrieben – eine Form der Kontraste und des Dialogisierens, wie gemacht für Stimmungsumschwünge, für

überraschende Finten, für Kehrtwendungen „im Gespräch“. Da gibt es eine Scheinreprise in der „falschen“ Tonart. Da gibt es die ersten Formen des scheinbar ziellosen Kreisens, die die Zeitgenossen so verunsicherte. Und da gibt es eine fragende, offene Coda. Breiter, erzählender als in einem Stück reiner Unterhaltungsmusik ist der zweite Satz, ein freundliches Andante, in dem Beethoven ein sehr frühes Beispiel der Kunst abliefert, scheinbar aus Nichts einen ganzen Satz zu bauen: Aus einer vierfachen Tonwiederholung wird eine Umspielung des Grundtons, dann eine Vierton-Tonleiter, und deren mehrfache Repetition und Umkehrung führt zu einem ausgedehnten, achttaktigen Thema. Auch dieser Satz ist in der „gelehrten“ Sonatenform abgefasst, auch hier hilft es, wenn man nach und nach die Form erfasst, die Wiederkehr der Themen und ihre Abwandlungen erkennt. Wie Mozart schreibt Beethoven zwei Menuette, nämlich den dritten und den fünften Satz. Es handelt sich dabei jedoch um zwei Exemplare dieses scheinbar etwas zopfigen und aus der Mode gekommenen Hoftanzes, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten! Der dritte Satz bringt zunächst beinahe ein „Anti-Menuett“, lässt er doch den Dreier-Rhythmus so aus den Fugen geraten, dass eine Hofdame sich beim Versuch, darauf zu tanzen, sicherlich den Reifrock geklemmt hätte. Das Trio mit Walking-Bass im Cello bietet einen wunderbar warmherzig-wiegenden Kontrast.

Das zweite Menuett, der fünfte Satz, beginnt denkbar konventionell, bevor er dann nach und nach die im Menuett eigentlich sehr regelmäßigen Viertakt-Gruppen verschleiert und uns so durcheinanderbringt. Das Trio nimmt uns mit auf einen ungarischen Dorf- oder Tanzplatz: Die Violine mimt eine resolute Querpfeife, Bratsche und Cello machen darunter den Dudelsack. Zwischen diesen beiden ungleichen Geschwistern steht das Herzstück des Trios, ein Adagio von ungewöhnlicher Länge. Wie auch bei den Werken seiner Reifezeit gelingt es auch dem jungen Beethoven schon, die Zeit aufzuheben mit der wiegenden, weite

Strecken bestimmenden Begleitfigur, über der sich eine sich fortspinnende Melodie entfaltet. Hier wird eine außergewöhnliche Differenzierung der Aussage erreicht, die sowohl ein hohes Maß an Qualität der Ausführung wie auch Konzentration des Publikums verlangt – definitiv kein Werk für die Abendunterhaltung oder das fröhliche Fest. Das ausgelassene und virtuose Finale stellt ebenfalls höchste Anforderungen: Die drei Interpret:innen können ihre Fingerfertigkeit und ihren Charme unter Beweis stellen, das Werk findet einen glänzenden Abschluss.

Die Serenade: Eine Geschichte für Liebhaber und Kenner

Die Serenade ist einfacher zu beschreiben, geht sie doch nicht so sehr ins Detail wie das Trio. Sie deshalb als weniger wertvoll abzuurteilen, ist jedoch sicherlich völlig falsch. Schon zu Beethovens Lebzeiten erfuhr sie zahlreiche Bearbeitungen. Die schwungvolle Polacca wurde, sozusagen als Auskopplung, ein beliebtes Virtuosen-Schmankerl. Hier geht es Beethoven nicht ums differenzierte Erzählen einer Reihe von Geschichten, sondern um das glänzende Erzählen einer großen Geschichte. Ein Stück der Unterhaltungsmusik musste als Ganzes im Gedächtnis bleiben, durch eine Abfolge von charakteristischen Sätzen, durch einen starken Rahmen, durch markante Kontraste. Und all das liefert Beethoven auf einem Niveau, das nur wenige Werke erreichen, die den Titel Divertimento, Serenade oder Notturno tragen. Ein schwungvoller Marsch führt uns hinein ins Geschehen: Ein Aufzug, eine Ouvertüre, ein musikalischer Rahmen – er wird uns am Ende auch wieder hinausführen, wenn die Geschichte zu Ende erzählt ist. Und wenn der Liebhaber sagt: Das kenne ich doch, das gefällt mir … Die eigentliche Geschichte beginnt mit einer duftigen Liebesszene in D-Dur. Die Moll-Eintrübung im Mittelteil ist hinreißend, man hat aber zu keinem

Zeitpunkt Angst um den Protagonisten. Es schließen sich ein Menuett – in diesem Stück das einzige seiner Art – und ein weiches Trio an. Nun folgt der dunkle Mittelpunkt des Stückes, ein Adagio in d-Moll, der klagenden Tonart. Ein großer Bogen spannt sich über nur 22 Takte, bevor ein neckisches Scherzo in D-Dur den augenzwinkernden Gegenpol liefert, der dem Menuett, letzten Endes dem ganzen Stück, bislang fehlte. Noch einmal bringt Beethoven dieses Gespann aus singendem Adagio und springendem Allegro molto – wobei nun das Scherzo schon nach wenigen Takten über die eigenen Füße stolpert und brav abkadenziert, hinein in eine letzte Reprise der Klage. Auf die schon erwähnte Polacca, die eines der virtuosesten Cello-Soli der Literatur bis dato bringt, folgt der eigentliche Schlusssatz des Werks, ein außergewöhnlicher Kunstgriff Beethovens: Er schreibt einen lieblichen Andante-Variationensatz, in dem die drei Protagonisten alle ihre eigenen, ganz charakteristischen Auftritte haben. Und er scheint ihn zu beschließen mit einer Variation im Sechs-Achtel-Takt, die im Gewand eines echten Jagd-Schluss-Rondos daherkommt. Ende gut, alles gut? Noch nicht ganz: Denn mit einem kleinen kompositorischen Gewaltakt führt uns Beethoven in das Reich des Traums: eine Schluss-Variation in der entfernten Tonart B-Dur, die sich zu fragen scheint, ob wir die letzten zwanzig Minuten denn wirklich erlebt haben. Beethoven lässt die Frage offen. Mit dem Eröffnungsmarsch fällt der Schluss-Vorhang!

Trio Boccherini

Biografische Anmerkungen

Das Trio Boccherini entstand 2014 aus der Begegnung bei regelmäßigen Blattspiel-Sessions in Berlin. Inzwischen hat es den Ruf als eines der dynamischsten Ensembles dieser Besetzung.

Das Trio hebt den reichen Schatz an mehr als 500 Werken, die für Streichtrio geschrieben wurden. Neben einiger bekannter Meisterwerke sind darunter auch zahlreiche Stücke, die zu Unrecht noch völlig unbekannt sind. Mit Hingabe arbeitet das Trio an eigenen, ehrlichen Interpretationen dieser Werke.

Die Ensemble-Mitglieder kommen von drei unterschiedlichen Kontinenten und bringen jeweils ihre individuellen musikalischen Hintergründe ein. Dieser Reichtum an Ausdrucksmöglichkeiten, kombiniert mit der gemeinsamen Basis einer europäischen Ausbildung, verbindet sich zu einzigartigen Interpretationen:

„Und gleich bei den ersten Klängen des G-Dur-Trios, der Nummer 1, fällt dieser unbedingte Wille der Musiker ins Ohr, sowohl die je eigene Individualität in die Waageschale zu werfen wie zugleich das Vermögen, einander zuzuhören und die Stimmen der alten ita-

lienischen Instrumente einander anzupassen im Dienste eines höheren Ganzen. Das Trio Boccherini bringt ganz offensichtlich die nötige Neugierde mit, das klassische Repertoire auf seine Relevanz zu befragen, quasi gegen den Strich zu bürsten. Das wird ohrenfällig etwa in ziemlich gewagten Tempi der schnellen Sätze, an der Lust, Beethovens formale und harmonische Eskapaden auszukosten.“ (Das Orchester, 2020)

Wichtige Impulse erhielt das Trio von Rainer Schmidt (Hagen Quartet), Hatto Beyerle, Günter Pichler (Alban Berg Quartet), und Johannes Meissl. Außerdem sind Kang, Powell und Bonomini Alumni der European Chamber Music Academy (ECMA).

Internationale Auftritte führten sie in die Wigmore Hall, das Konzerthaus Berlin, das Bach-Archiv Leipzig, zum MITO SettembreMusica Festival, zum Flanders Festival Ghent, sowie zum Canberra International Music Festival.

Die drei Musiker:innen sind außerdem gefragt als Solist:innen, Ensembleleitung und Lehrende. Kang spielt eine Nicolo Amati sowie eine Geige gebaut von Julia Maria Pasch (2019). Powell spielt eine Viola von Michele Deconet, Bonomini ein Cello von Andrea Guarneri.

Das Trio wird gefördert durch die Schweizer Stiftung Boubo-Music.

www.boccherinitrio.com

Also available on GENUIN / ebenfalls bei GENUIN erschienen

GEN 20699

We would like to thank our sponsor
Besten Dank an unseren Sponsoren

fondation boubo music

GENUIN
classics | recording group

GEN 21757

GENUIN classics GbR
Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn
Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany
Phone: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 50 · Fax: +49 . (0) 3 41 . 2 15 52 55 · mail@genuin.de

Recorded at Ölbergkirche, Berlin, Germany · November 30 – December 3, 2020
Recording Producer / Tonmeister: Michael Silberhorn
Editing: Stefan Intemann, Michael Silberhorn

English Translation: Aaron Epstein
Booklet Editorial: Eva Morlang
Photography: Frank Jerke
Layout: Silke Bierwolf
Graphic Concept: Thorsten Stapel

℗ + © 2021 GENUIN classics, Leipzig, Germany
All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.