

D. Shostakovich: Complete String Quartets Vol. V

aud 92.530

Audio 01/2010 (Otto Paul Burkhardt - 2010.01.01)

Schostakowitsch – Sämtl. Streichquartette (Mandelring-Quartett)

Full review text restrained for
copyright reasons.

Audiophile Audition Published on December 07, 2009 (Gary Lemco - 2009.12.07)

The Mandelring Quartett completes its cycle of the Shostakovich string quartets with the late intensely dark visions of impending loss and death.

With the issue of Quartets Nos. 11, 13, and 15, the Mandelring Quartet completes its cycle of the Shostakovich string quartets, the recording made as recently as 27-29 May 2009. The late opera of Shostakovich present us a disturbing amalgam, a synthesis of vaporized or ashen energy tied to a biting, if not scathing, series of ironies. If there exists an analogy for these pieces it lies in the spirit of the Requiem Mass, for Shostakovich himself, his friends, and his ever-suffering country's humanity.

Quartet No. 11 (1966) ostensibly remembers Vassily Shirinsky, second violin of the Beethoven String quartet, who died in 1965. If a contrapuntal gloom persists in the writing, so do moments of rebellion, sarcasm, and caustic desperation. The seven movements would point to the late Beethoven Op. 131 as filtered through the grotesqueries of Bela Bartók. The attacca movements themselves pass quickly, but not before they astound us with dirges, drones, furious repetitions – especially in thirds – recitatives and elegies. The first violin (Sebastian Schmidt) breaks out into a mad Etude, to which the other instruments respond with a variation on the opening cello motif from movement one, Andantino. The strident fury of the ensuing Humoreske exacerbates the grim humor of the piece. The Elegy provides the longest movement, wherein cello and the two violins invest a dark bitter pathos into the mix. A feeling of solitary confinement permeates the music, as though Shostakovich were communing with Captain Alfred Dreyfus on Devil's Island. The last movement, introspective in the manner of Bartók, recapitulates earlier themes and proceeds to a ghostly note C in the violin's highest register over whimpers in the other strings. As T.S. Eliot prophesized, this is the way the world ends.

The Thirteenth Quartet (1970) speaks of impending death, especially as Shostakovich suffered a heart condition that flared up first in 1966 and then later in 1970. In one movement marked Adagio – Doppio movimento – Tempo primo, the five-section piece is dedicated to the viola player Vadim Borissovsky of the Beethoven Quartet, and it features an opening viola part whose themes refer to the incidental music for the movie King Lear. The music constitutes a huge lament in which serial techniques play an organic role. Chorales and fierce stretti mark the procession, the landscape bleak and forlorn, like a scene from Kubrick's Vietnam in Full Metal Jacket. The music literally throbs with modal agony, especially as the SACD stereo acoustic throws every buzzing, percussive, and rasping effect into our skulls. The Doppio movimento

evolves into a weird fox-trot, with col legno effects and shrill pipings from the strings, a cabaret version of a Totentanz. The fourth section initiates the ever-present process of decay that obsesses Shostakovich, a pale rider, indeed. The viola (Roland Glassl) has a solo, though at the end the two violins collaborate in the high B-flat and shrieking crescendo that dissipates into some nameless pit in Purgatory.

The Fifteenth Quartet (1974) reverts to the late Beethoven model of Op. 131, a suite sequence in six unbroken movements, but this time all adagios, as though Shostakovich were duplicating the Dvorak Stabat Mater in his own terms. No fewer debts recall Mahler, as though Shostakovich were grinning at that composer's Ninth Symphony. The opening Elegy section has a ponderous E-flat Minor tune whose rhythm reminds us of Schubert's Death and the Maiden or the second movement of the Beethoven 7th Symphony. Church doxology – and Bartók's Music for Strings, Percussion and Celesta – appears just as influential, and the music transfigures into a melody in C Major. The coda, rife with rests, achieves an unearthly, grudging quietude.

The Serenade hardly deserves the epithet: screeching, explosive, its guitar effects and surly cello (Bernhard Schmidt) slash at us until the first violin plays a listless waltz that winds up in a cruel graveyard. The first violin, an inflamed Paganini, enters the Intermezzo with a manic cadenza that receives cries and groans from the chorus of strings. Suddenly, a Nocturne emerges, Bartók's "night music" with a sad viola and whispered accompaniment. Shostakovich calls movement five Trauermarsch, a clear call to fellow cardiac patient Mahler, whose fluttering heart we can hear in the last movement as well. The viola seems to intone a version of "Taps", perhaps a burial tune for all humanity. The collective sound breaks up into solo sighs, cello pizzicati, and laments. The E-flat Minor Epilogue – which opens with a tormented violin and moves into cries of protest – finally invokes the favored viola, morendo (dying away), until we hear references to Shostakovich's own bete noir, Lady Macbeth of Mtsensk, that eternal sore spot between the composer and an oppressive political system. Perhaps each had committed the Unpardonable Sin.

Bayern 4 Klassik - CD-Tipp 11. Dezember 2009 (Andreas Grabner - 2009.12.11)

„Eines langen Tages Reise in die Nacht“: Für den krönenden Schlussstein ihrer vielgerühmten Gesamteinspielung aller Schostakowitsch-Streichquartette haben sich die Musiker des Mandelring Quartetts die düstersten, „existentialistischsten“ unter Schostakowitschs späten Quartetten aufgehoben, vom Klage-Gesang des Quartetts Nr. 11 f-Moll von 1966 über das monumentale, einsätziges b-Moll-Quartett aus dem Jahr 1970 bis zu jenem Verlöschen in sechs Adagio-Sätzen und unter der niederdrückenden Last der sechs B's der Tonart es-Moll im 15. und letzten Streichquartett von 1974, aus dem Jahr vor Schostakowitschs Tod.

Eine durch die Tonarten-Verwandschaft noch zwingender erscheinende, verdichtende Zusammenstellung, die als eine einzige, weitausholende Meditation über Sinn und Wesen des menschlichen Lebens und Sinn und Wesen des Todes verstanden werden könnte – wenn man es denn ertrüge, die ganze CD mit in einem Stück durchzuhören. Doch Schostakowitschs Trauer, Verzweiflung, Aufbegehren lassen den Konsum in kleineren Dosen ratsamer erscheinen, zumindest wenn sie so kompromisslos, so aufwühlend, so alptraumhaft ausgedrückt werden wie in dieser Aufnahme. So aber zeichnet das Mandelring Quartett, technisch vollkommen souverän und unterstützt von einer ausgezeichneten, plastisch-transparenten Klangregie, eine ungeschönte, fahle Welt-Abschieds-Musik, deren emotional-musikalischer Nuancenreichtum von poetisch zartem Flüstern bis zu Klängen von der Anmutung und dem Verletzungspotential splitternden Eises reicht. Oft nicht „schön“ in einem klassischen Sinne, aber unter die Haut gehend, und das muss so sein.

„Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen“, schreibt Albert Camus: Bei den Mandelrings scheint Schostakowitschs späte Musik, gesättigt mit Trauer und Aufbegehren wie sie ist, manchmal über Trauer und Angst hinauszuwachsen und nur noch desillusioniertes, hellwaches Schauen zu sein – eine Art „atheistische Transzendenz“ und vielleicht eine diskutierenswerte Haltung zum

menschlichen Leben. Dem Mandelring Quartett aber bleibt das Verdienst, von einem der größten Quartett-Zyklen des 20. Jahrhunderts eine neue Referenz-Aufnahme vorgelegt zu haben.

concerti - Das Berliner Musikleben Mai 2010 (Ulrike Klobes - 2010.05.01)

Neustadt an der Weinstraße – von Berlin aus nicht gerade ein Katzensprung. Hier, im Zentrum des pfälzischen Weinbaugebiets, liegt ein idyllisches Sträßchen mit prächtigem Mandelbaumbestand: der Mandelring. Er ist Heimat und zugleich Namensgeber für das Quartett der Geschwister Sebastian (1. Geige), Nanette (2. Geige) und Bernhard Schmidt (Violoncello), zu denen als vierter der Ingolstädter Bratschist Roland Glassl gehört. „Unsere Familie hat sich dort Ende der 1970er Jahre als Wohnhaus ein ehemaliges Weingut gekauft, und da gibt es einen sehr schönen großen Saal, wo früher der Wein gepresst wurde. Es hat sich angeboten, den als Probenraum zu nutzen, und das Haus ist bis heute Sitz des Quartetts“, erzählt Bernhard Schmidt.

In den letzten Jahren ist das Mandelring Quartett zu einem weltweit renommierten Kammerensemble avanciert. Ihre Markenzeichen: höchste Präzision und lebendige Spielfreude. „Zu viert kleinste Nuancen spielen zu können, kleine Verzögerungen zu machen, wirklich den Emotionen nachzugehen, das geht wunderbar in unserem Quartett“, schwärmt Bernhard Schmidt. Seit ihrer Kindheit musizieren die drei Schmidt-Geschwister zusammen. Da reicht bereits ein kleines Hochziehen der Augenbraue, und alle auf der Bühne wissen, was zu tun ist. „Die Basis ist selbst nach vielen Jahren eine andere, wenn man mit seinen Geschwistern spielt. Diese ganz enge Verbundenheit ist in unserem Fall kombiniert mit genügend Freiraum für den einzelnen – sonst würde es wahrscheinlich nicht funktionieren.“

Das Ergebnis spricht für sich: Rund 60 Konzerte und mindestens eine CD-Einspielung im Jahr macht das Mandelring Quartett, obwohl alle Mitglieder auch noch in anderen Ensembles spielen. Ihr Repertoire reicht von A wie Arriaga bis Z wie Zemlinsky, letztes Jahr stellten sie ihre hoch gelobte Gesamteinspielung der Schostakowitsch-Quartette (fürs Label Audite) fertig.

Welche Stücke gespielt werden, beschließen die vier Musiker gemeinsam. Dabei ist es gerade das Miteinander-Reden, das im familiären Ambiente der Mandelringer zu neuen Ideen führt, wie Bernhard Schmidt sagt: „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir mal zu einer Abstimmung gekommen wären, ob wir ein Stück machen oder nicht. Wenn einer von uns sagt, das liegt mir nicht so, dann gibt es so viele Alternativen, so viele Stücke, die wir gern spielen wollen.“

Nun gastiert das Mandelring Quartett also in Berlin, und das gleich mit einem ganzen Konzertzyklus. Für den Cellisten Bernhard Schmidt ein Heimspiel, hat er doch zwei Jahre als Stipendiat bei den Berliner Philharmonikern gespielt. „Ich freue mich sehr, mit einem eigenen Mandelring-Zyklus zurückzukommen. Im Laufe der Quartettarbeit denkt man sich immer wieder schöne Programme aus, die einen inhaltlichen Bezug haben und die unter einen Titel passen. Ein paar von denen mal zu einer Reihe zusammenzustellen, macht wirklich Spaß. Und natürlich ist der Kammermusiksaal ein wunderbarer Saal.“

Crescendo Dezember 2009/Januar 2010 (Georg Rudiger - 2009.12.01)

In Schönheit sterben? Das gilt nicht für die späten Streichquartette Schostakowitschs, die sich auf radikale Weise mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Zwischen Resignation und Verzweiflung ist diese hochexpressive Musik angesiedelt. Das Mandelring Quartett zeigt Mut zur Hässlichkeit, wenn es im Mittelteil des 13. Quartetts dem Klang jegliche Schönheit entzieht: keine Kompromisse. Wie gut das Pfälzer Ensemble aufeinander eingespielt ist, spürt man spätestens beim faszinierenden Beginn der Serenade aus dem 15. Quartett, wenn die extremen Crescendi unmerklich durch die Stimmen wandern und sich die Töne regelrecht ins Gehör bohren. Aber auch in den vielen intimen Passagen überzeugt die Interpretation durch Genauigkeit und klanglichen Nuancenreichtum. Weil die ersten vier SACDs dieser Gesamtaufnahme ein ähnliches Niveau aufweisen, gehört dieser Schostakowitsch unbedingt ins Regal.

Der neue Merker Oktober 2009 (Dorothea Zweipfennig - 2009.10.01)

Mit den Quartetten Nr. 11, 13 und 15 beendet das Mandelring-Quartett seinen viel beachteten Zyklus aller Streichquartette von Dmitri Schostakowitsch. Im hier vorgelegten kammermusikalischen Spätwerk wird die Tonsprache zerklüfteter, die Farben bleicher und der Ton elegischer – bis hin zu den sechs (!) Adagio-Sätzen des 15. Quartetts, das ein Jahr vor dem Tod des Komponisten entstand.

Die Rheinpfalz Mittwoch, 27. Januar 2010 Nr. 22 (Frank Pommer - 2010.01.27)

Das Neustadter Mandelring-Quartett genießt dank seiner Konzerte und weit über 20 CD-Einspielungen auch international einen Ruf als eines der besten Kammermusikensembles unserer Zeit. Auch mit dem nun abgeschlossenen Schostakowitsch-Projekt unterstreichen die Musiker ihren Ausnahmestrang.

Fünf Jahre haben die Geschwister Sebastian (Geige), Nanette (Geige) und Bernhard Schmidt (Cello) zusammen mit dem Bratschisten Roland Glassl in ihre Gesamtaufnahme aller 15 Streichquartette von Dmitri Schostakowitsch für das Label Audite investiert. Eine lohnende Investition, wie das nun mit der fünften CD vollendete Projekt unterstreicht. Das ist Kammermusik auf allerhöchstem Niveau, die sich einem der spannendsten wie – in gewissem Sinn – aber auch unbekanntesten Komponisten des 20. Jahrhunderts widmet.

Schostakowitsch unbekannt? Angesichts seiner in den Konzertsälen omnipräsenten Sinfonien, aber auch in Hinblick auf seine fest im Repertoire verankerten Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ eine scheinbar absurde These. Doch wir wissen um die erzwungene innere Emigration des Komponisten, dem sein aufwühlendes, drastisches Werk für das Musiktheater fast zum Verhängnis wurde. Stalin missfiel, was er gesehen hatte, und Schostakowitsch komponierte quasi nur noch unter Beobachtung. Was ist da wohl authentisch, was reine Konzession?

Es bleibt schwierig, eines jedoch ist sicher: Wenn der bedeutendste russische Komponist des 20. Jahrhunderts irgendwo das Risiko einging, persönlich zu werden, ehrlich und authentisch zu sein, dann in seinen Streichquartetten. Natürlich finden sich auch hier jene grellen, bisweilen fast schon bizarren Effekte, die man dem Komponisten oft genug auch vorgeworfen hat, ebenso seine quasi-systemtreue Klassizität. Die 15 Quartette sind zugleich aber auch ein klingendes Tagebuch, sind Bekenntnismusik, die einen Blick hinter die Kulissen erlaubt – mitten hinein in eine zutiefst verstörte, verletzte Seele.

Das Mandelring Quartett spielt dies mit einer Sensibilität für diese Stimmungen, die zutiefst anrührt. Das galt schon für die ersten vier CDs, erst recht aber auch für die abschließende fünfte Einspielung mit den

Quartetten Nummer 11 (f-Moll), 13 (h-Moll) und 15 (e-Moll).

Über die Spielkultur der Vier braucht man nicht mehr zu reden, auch nicht über die Ausgewogenheit, die Abstimmung ihres Zusammenspiels: Beides ist perfekt. Doch die Intensität, mit der die Mandelringer beispielsweise die sechs (!) Adagio-Sätze des letzten Quartetts oder auch den Beginn der einsätzigen Nummer 13 spielen, macht sprachlos. Kein Trost ist da, nirgends, kein Lichtflackern in diesem Dunkel. Und wenn Schostakowitsch einen Satz im f-Moll-Quartett mit „Humoresque“ überschreibt, dann schrillen bei den vier Streichern gleichsam die Alarmglocken. Sie spielen das als eine Art bitterböse Farce, nicht humoresk, sondern grotesk – so dass einem das Lachen im Halse stecken bleibt.

Die Zeit 26. November 2009, Die Zeit Nr. 49 (Volker Hagedorn - 2009.11.26)

Das heimliche Tagebuch

Full review text restrained for copyright reasons.

Diverdi Magazin 189 / febrero 2010 (Pablo-L. Rodríguez - 2010.02.01)

El termino “Hausmusik” alude a la música pensada para su interpretación en casa por la familia y los amigos con el fin de entretenerse realizando algo edificante. Esta actividad, tan cotidiana en algunos países de profunda tradición musical como Alemania, es el sustrato ideal para que fructifique una formación camerística estable y de primer nivel como el Mandelring Quartett. Ni uno de los tres componentes del mismo son hermanos y crecieron creciendo juntos (los violinistas Sebastian y Nanette Schmidt junto con el violonchelista Bernhard), a los que se unió en 1999 el violista Roland Glassl, que hoy es uno más de la familia, tras la salida de su antecesor. Michael Scheitzbach, para montar su propio conjunto camerístico (el Ensemble Abraxas). El cuarteto surgió del ambiente musical familiar, tal como explicaba en 2003 el primer violín dentro de un artículo publicado en la revista The Strad: “Nuestro padre tocaba el piano y había siempre música en casa. Cada uno de nosotros asumimos un instrumento de cuerda por lo que empezamos a tocar juntos muy temprano. Era una especie de experimento, pero fructificó”. Aunque con el tiempo cada uno de los hermanos ha terminado haciendo su vida, la casa familiar sigue siendo el ceniro de operaciones del cuarteto; sin ir más lejos la formación toma su nombre de la calle en donde se encuentra la casa de sus padres en la localidad alemana de Neustadt an der Weinstraße. Tal como podemos ver en un documental incluido en DVD dentro del segundo disco de este proyecto Shostakovich de Audite, allí se encuentran con sus padres (Roland ha sido adoptado como uno más de la familia), comparten comidas, juegan con sus hijos, practican sus hobbies (Sebastian es un gran aficionado a los coches) y, por su puesto, preparan sus conciertos; de hecho, el ambiente de la zona les ha animado a fundar un festival veraniego de música de cámara en la vecina Hambach, el Hambacher Musik Fest, donde a las veladas de música de cámara en su castillo se une el atractivo de la zona vitivinícola del Palatinado a orillas del Rin.

La carrera del Mandelring Quartett despegó en 1991 cuando ganaron en Munich el concurso internacional de música del ARD, el concurso Evian o se alzaron tres años más tarde con el Premio “Paolo Borgiani” en Reggio Emilia. En esos años iniciaron también su carrera fonográfica en el sello Largo con la integral de los cuartetos de Berthold Goldschmidt (1903-1996), el último de los cuales les está dedicado. Su siguiente proyecto lo realizaron en enero 1992 y 2003 en el sello CPO y supuso la recuperación del noneto. uno de los 37 quintetos y nueve de los 34 cuartetos del compositor francés Georges Onslow (1784-1853). Y es que los cuatro miembros del Mandelring Quartett están profundamente implicados en dar rienda suelta a su curiosidad a la hora de diseñar proyectos interesantes tanto para ellos como para los promotores y el público. Precisamente el interés de Ludger Böckenhoff por ampliar el sello Audite, que había lanzado en

2000, a grandes proyectos fonográficos hizo que el Mandelring Quartett pasase a formar parte de su escudería. Inicialmente planificaron una integral de los cuartetos de Schubert que ha quedado detenida desde 2005 tras tres lanzamientos y que se ha combinado con un interesante proyecto iniciado en 2004 y concluido en 2007 de grabar los cuartetos de Brahms junto a otros de amigos y defensores suyos como Félix Otto Dessoff, Friedrich Gernsheim o Heinrich von Herzogenberg. No obstante, el proyecto más prestigioso del Mandelring Quartett, y más aclamado por la prensa internacional, es la integral de los cuartetos de Dimitri Shostakovich que iniciaron en 2006 y que acaban de concluir tras cinco lanzamientos.

El interés de estos cinco SACDs (a los que se añade el referido DVD con el segundo) no sólo reside en la calidad musical, sino también en la técnica. Creo que estamos ante la primera integral de los cuartetos del compositor sanpeterburgués en sonido envolvente y, si a ello le añadimos la marca de calidad sonora de Böckenhoff (que ya hemos comentado en estas páginas en relación con el cofre dedicados a las grabaciones de Furtwängler para la RIAS: véase Boletín n° 181, págs. 38-39), el resultado no puede ser más satisfactorio a la hora de disfrutar con impresionante equilibrio, espacialidad y precisión de todos los detalles de cada interpretación. Estos cinco discos contienen una visión completamente nueva, donde cada uno de los cuatro músicos busca su personalidad sin detrimento del conjunto, sumamente intensa (el manejo de las tensiones es impresionante en algunas obras) y con un extraordinario predominio de la claridad formal (se consiguen versiones muy equilibradas), tímbrica (toda una lección de manejo del fraseo y de diferentes tipos de vibrato o golpes de arco) y dinámica (hay contrastes ciertamente de impacto) de estas quince obras excepcionales de la literatura para dieciséis cuerdas.

Cada lanzamiento incluye alguna versión excepcional e incluso el orden de su publicación resulta sumamente interesante para la escucha de todo el ciclo. El primer volumen se inicia con una versión fascinante de ese personalísimo divertimento shostakovichiano que es el Primer cuarteto o el Segundo impresiona por su mezcla de virtuosismo y entonación. El volumen dos resulta algo menos convincente pues se adopta un acercamiento cómodo y menos implicado; el Tercer cuarteto está admirablemente locado (impresionante desarrollo fugado del primer movimiento) pero le falta humor negro. Su versión desgarradora de principio a fin del Octavo, que ha sido criticada por algunos por su enfoque de los dos últimos movimientos, puede resultar comprensible; recordemos que escuchamos a un cuarteto alemán en una efigie fúnebre personal compuesta tras una visita a Dresde en 1960. El tercer volumen, que incluye los retratos de las tres mujeres más importantes en la vida del compositor (su primera esposa Nina en el Séptimo, su segunda esposa Irina en el Noveno o su amante la compositora Galina Ustvol'skaya en el Quinto) supera las trallas del anterior, al ahondar con mayor acierto en la uniformidad de los tempi (los lentos no demasiado lentos y los rápidos con más intensidad que velocidad), algo que, por cierto, también hacía el Cuarteto Beethoven que estrenó estas tres obras; de este lanzamiento Norberto Tauste publicó una breve reseña en el Boletín n° 174, pag. 53. El cuarto volumen sigue el camino ascendente marcado por el anterior con una versión del Décimo cuarteto admirablemente equilibrada de carácter y ahondando en los contrastes (excelente aquí la passacaglia) o un Duodécimo de corte intimista y profundizando en los coqueteos dodecafónicos del compositor ruso. Finalmente, el quinto volumen plasma con sorprendente precisión y riqueza de matices todas las caras de la muerte; resulta un digno colofón para este verdadero Shostakovichfest y culmina con una versión del Quincuagésimo cuarteto completamente personal y fascinante en esa sucesión de reflexiones funerarias contenidas en seis movimientos lentos.

Ensemble - Magazin für Kammermusik 6-2009 Dezember/Januar (Marco
Frei - 2009.12.01)

ensemble

Nun also ist es so weit: Mit der vorliegenden Aufnahme vollendet das Mandelring Quartett seinen Schostakowitsch-Gesamtzyklus. Ohne jeden Zweifel ringen sie den späten Partituren der Streichquartette Nr. 11, 13 und 15 eine immense Kraft und Ausdrucksdichte ab. Das Spiel von Sebastian und Nanette Schmidt (Violine) sowie Roland Glassl (Viola) und Bernhard Schmidt (Cello) ist intensiv und energisch, dicht, breit und satt. Im 13. Streichquartett werden die Effekte bis zum Äußersten herausgearbeitet; In den gewaltigen Steigerungen und klanglichen Staffelungen knarzen förmlich die Bogenhaare auf den Saiten. Das Schlagen des Bogenholzes auf den Korpus des Instruments – eine bei Schostakowitsch einmalige Spielanweisung – wird als bizarr-groteskes und zugleich bitter-böses, gewaltvolles Motiv begriffen und verlebendigt. Und doch ist der Einfluss, den das Borodin Quartet bis heute auf die Schostakowitsch-Interpretation ausübt, nicht zu überhören (dass es auch anders geht, zeigen die unbefangenen Einspielungen des Jerusalem Quartet). Problematisch ist jedoch die rasche Tempowahl im ersten und zweiten Satz des 15. Streichquartetts: Das hier durchgearbeitete Leid wirkt etwas abgespielt. Warum sich zudem bis heute hartnäckig das Dauervibrato hält, obwohl in dieser lichttrunkenen und todesdüsteren Musik eigentlich fragile Jenseitigkeit schimmert, bleibt unverständlich. Wann endlich hört man diese Musik mit behutsamem Vibrato?

[Fanfare](#) Volume 33, Mo. 5 - May/June 2010 (Jens F. Laurson - 2010.05.01)

fanfare

First impressions can be terrible things. The emotional footprint they have is so formative that it colors our perception of everything that comes after it. That's why a date to which you showed up with a booger blissfully stuck to the tip of your nose so rarely leads to a second one. Or why every Beethoven symphony performance since Toscanini has been a disappointment. (Incidentally, not my view but part of the "Golden Age" attitude found with frightful frequency among critics of a certain generation.)

When your first meaningful encounter with the Shostakovich string quartets was the Borodin Quartet, you are screwed too. The intensity, the roughness, and the overwhelming sense of authenticity (ultimately just a psychological phenomenon): There simply isn't anything that can match that. My impression by the Borodin has been so considerable that I even, perversely, consider scratchy sound and slight distortion part of the desirable "authenticity." Perhaps it helps getting into the dark, dystopian Soviet mood that facilitates our appreciation of these quartets? It's nonsense, of course, but try arguing with perception and feelings, even – or especially – if they are your own.

In any case, there are other quartets that have shown me that the Borodin-only diet is limiting. Most remarkably the Jerusalem Quartet, which live and on record delivers some of the most awesome, most gripping Shostakovich around. Another revelation, more subtle though it has been, are the audiophile recordings of the Mandelring Quartet on Audite SACDs. The sheer beauty of all of Shostakovich's brilliantly harrowing ugliness that these discs – I'm now listening to their cycle's concluding fifth volume, delivered in unrivaled dynamics – is something to behold. It's so good, it might be special even in lesser performances than those the German sibling-based Mandelring Quartet (named after the street they grew up on) claw and pull from the scores of the 11th, 13th, and 15th quartets. Key to that enjoyment – and really to the enjoyment of any DSCH or Bartók quartet listened to on inevitably limiting recording media – is that you listen loud. Very loud. If your neighbors aren't "enjoying" your Shostakovich session, neither will you. The quartets of Shostakovich won't need praise or introduction in these pages – either you admire or love them or you have not heard them live yet. But it helps to appreciate different interpretations to know specifically what distinguishes the three quartets on this volume. For one, they represent an internalization of emotion that takes place in all, but especially the late, Shostakovich quartets. Anger and anguish are there, but suppressed; suffering and sighs are accentuated. Unlike in some of the symphonies (Nos. 10, 11), resignation and resentment are approached with apprehension rather than gusto. Nor is scathing irony (Symphony No. 15) superficially present. That's what we get in these three quartets: quiet agony and

moments of queer humor to the point where I imagine that performers in the USSR must have been chilled upon first playing and discovering them.

One exception to the seething-calm of these three quartets is the harrowingly sudden, jagged opening of the Recitative-Adagio of the 11th quartet, which is ripped into with such joyous ferocity by the Borodin Quartet that it seems difficult to top. The Sorrel Quartet, whose fine Chandos recordings were on hand for convenient comparison, only scratches the surface; literally, from the sound of it. The Jerusalem Quartet incidentally sounds much like the Borodin here, except in Harmonia Mundi's fine sound less direct than Audite's, cleaner than Melodiya's, and closer up front than Chandos's. The Mandelring, parts of whose interpretation on Volume 3 I found too "nice" sounding, won't be outdone this time. The group's slash is yet even more explosive, even as its tone remains, as always, utterly refined. The Scherzo from the same quartet experiences the swiftest clip at the hands of the Jerusalem (2:42), who needle through it like on a sewing machine. Compared to them, the Sorrel (taking 3:17) drags its feet. The Borodins, perhaps uniquely in the Shostakovich cycle, offer a movement I don't consider superior but instead a little wimpy, while the German quartet gets the mix just right, after three bars of establishing the repetitive, perpetuum mobile-like rhythm.

In Fan fare 33:1, Art Lange writes about its fourth volume that the "Mandelring Quartet faithfully reveals the letter but not always the spirit of the score. Their playing is ... blemish free; they are scrupulous in their attention to details like [tempo changes] ... and they present a coherent, unified point of view throughout." The problem with this polite damnation is that, really, all quartets make that impression, compared to the Borodin. But to my ears at least, the Mandelring's carefully considered, always unpredictable ways are a treasure – here and in the other installments. Yes, its performances are polished and meticulous, even immaculate. But its unpredictability – terribly refined one second, ruthlessly vigorous the next – keeps it from being relegated to the lot of "mild mannered" cycles. The dynamic range and fidelity of the Audite recordings, hence the suggestion to turn up the volume, does its part to lift it above much of the competition, even just in plain two-channel CD sound.

Specifically, I prefer this cycle over the Sorrel, St. Petersburg Quartet, and Brodsky Quartet. The Fitzwilliam cycle, to which I am not emotionally wedded, hasn't anything the Borodin doesn't offer me – minus that presumed Russianness. The Emerson's rigid live recordings I've never much liked, and I've heard nothing or too little of the various Manhattan, Danel, Rubio, and Eder cycles to judge. Direct comparison, in any case, is rather tedious when dealing with great music in interpretations that are all above average (because one just wants to keep listening). The direct comparison I've done puts the Mandelring Quartet's cycle, and certainly Volume 5 (my recommended introduction to their cycle), up with the best of the non-Russian Shostakovich interpretations. If I were to shed all but two cycles (and of course I could never), I would keep the Borodin cycle on Melodiya and the Mandelring Quartet to cover my bases. The only thing that could change my mind anytime soon would be a hypothetical prospective Jerusalem Quartet traversal.

Fono Forum Dezember 2009 (Stephan Schwarz - 2009.11.11)

Platte des Jahres

Die (nun vollendete) Gesamteinspielung der Streichquartette von Dmitrij Schostakowitsch mit dem Mandelring-Quartett (Audite/Edel). Eigentlich "fünf Platten der letzten zwei Jahre".

Fono Forum Januar 2010 (Giselher Schubert - 2010.01.01)

Mit der vorliegenden Einspielung schließt das hervorragende Mandelring-Quartett seine Aufnahmen aller 15 Quartette von Schostakowitsch auf insgesamt fünf SACDs ab: auf oberstem Niveau! Diese ganz erstaunliche Leistung zählt umso mehr, als diesen komplexen Werken durch Virtuosität oder spieltechnische Makellosigkeit allein nicht beizukommen ist. Im Grunde bilden die späten Quartette, beginnend mit dem 11. Quartett, einen einzigen Zyklus von Werken, mit denen Schostakowitsch stets aufs Neue ein bestimmtes Lebensgefühl in allen seinen Facetten suggestiv gestaltet: dasjenige einer ohnmächtig-resignativen, erschütternden Verzweiflung ohne Trost. „Schwärzere“ Musik scheint es auch beim späten Honegger, Britten oder Karl Amadeus Hartmann kaum zu geben.

Doch reichen an solchen in der Musik unmittelbar spürbar gemachten Ausdruck der Werke die sprachlichen Umschreibungen kaum heran, weil er in der musikalischen Gestaltung berührender, differenzierter, ergreifender, direkter wirkt, als es sich durch Sprache evozieren lässt.

Die Kunst der Interpretation solcher Werke, die das Quartett engagiert beherrscht, besteht darin, alle Spielvorschriften als Ausdrucksanweisungen aufzufassen. Mit der Veränderung von dynamischen Vorschriften etwa soll die Musik nicht bloß lauter oder leiser werden, sondern ihre Intensität verändern. Oder mit der Verdünnung oder Aushöhlung des Quartettsatzes etwa durch zwei Stimmen reduziert sich die Musik nicht bloß auf eine Melodie, zu der ein Kontrapunkt hinzugefügt wird, sondern sie verhilft der Stimme des Vereinsamten zum Ausdruck. Solche „sprechende“ Interpretationskunst hat sich das Quartett neben aller stupenden Spieltechnik ganz zu eigen gemacht und verinnerlicht.

hifi & records 1/2010 (Heinz Gelking - 2009.12.31)

Das Mandelring-Quartett schließt seine Aufnahme aller Streichquartette von Schostakowitsch ab und zeigt Sinn für Dramaturgie. Enthielt die vierte SACD mit den Quartetten 10, 12 und 14 Werke, die der Komponist unter verhältnismäßig unproblematischen Umständen geschrieben hatte (hifi & records 3/2009), wendet sich das Ensemble erst auf der letzten SACD den „dazwischen“ liegenden Quartetten zu, in denen es für Schostakowitsch ein letztes Mal um „letzte Dinge“ geht und wo die düstere und verzweifelte Seite seiner Musik zutage tritt. Das Quartett Nr. 11 mit seinen sieben knappen Sätzen, in denen die einzelnen Stimmen sich fast verlieren und kaum zu einem Zusammenklang finden, schrieb er als Totenklage für einen befreundeten Musiker. Quartett Nr. 13 ist mit thematischen Zwölftonreihen, avantgardistischen Spieltechniken und harten Dissonanzen wohl sein ambitioniertestes Werk. Nr. 15 schrieb er als schwer kranker Mann; es endet trostlos in einem Trauermarsch mit resignierendem Epilog. Die Interpretationen klingen bis ins kleinste Detail bedacht und bis zur Perfektion geprobt, lassen aber der Spontaneität kaum mehr Raum. Bei diesen Spätwerken überzeugt das vollkommen. Ausgezeichnete Klangqualität.

ionarts.blogspot.com Monday, April 05, 2010 (jfl - 2010.04.05)

First impressions can be terrible things. The emotional footprint they have is so formative that it colors our perception of everything that comes after. That's why a first date to which you showed up with a booger blissfully stuck to the tip of your nose so rarely leads to a second. Or why every Beethoven Symphony since Toscanini has been a disappointment. (Part of the 'Golden Age' attitude found with frightful frequency among critics of a certain age.)

When your first meaningful encounter with the Shostakovich string quartets was the Borodin Quartet, you are screwed, too. The intensity, the roughness, and the overwhelming sense of authenticity (ultimately a purely psychological phenomenon), there simply isn't anything that can match that. My impression by the Borodin has been so considerable that I even, perversely, consider scratchy sound and slight distortion part of the desirable 'authenticity'. Perhaps it helps getting into the dark, dystopian Soviet mood that facilitates our appreciation of these quartets? It's nonsense, of course—but try arguing with perception and feelings, even—or especially—if they are your own.

In any case, there are other quartets that have shown me that the Borodin-only diet is limiting. Most remarkably the Jerusalem Quartet, which live and on record delivers some of the most awe-some, most gripping Shostakovich around. Another revelation, more subtle though it has been, are the audiophile recordings of the Mandelring Quartet on Audite SACDs. The sheer beauty of all of Shostakovich's brilliantly harrowing ugliness that these discs—I'm now listening to their cycle's concluding, fifth volume, delivered in unrivaled dynamics—is something to behold.

It might be special even in lesser performances than those the German sibling-based Mandelring Quartet (named after the street they grew up on) claw and pull from the scores of the 11th, 13th and 15th quartets. Key to that enjoyment—and really to the enjoyment of any DSCH or Bartók quartet listened to on inevitably limiting recording media—is that you listen loud. Very loud. If your neighbors aren't 'enjoying' your Shostakovich session, neither will you.

The quartets of Shostakovich won't need praise or introduction in these pages—either you admire or love them or you have not heard them live yet. But it helps to appreciate different interpretations to know specifically what distinguishes the three quartets on this volume. For one, they represent an internalization of emotion that takes place in all, but especially the late, of Shostakovich's quartets. Anger and anguish are there, but suppressed; suffering and sighs are accentuated. Unlike in some of the symphonies (nos. 10, 11), resignation and resentment are approached with apprehension rather than gusto. Nor is scathing irony (Symphony no.15) present. That's what we get in these three quartets: quiet suffering and moments of queer humor to the point where I imagine that performers in the USSR must have been scared upon first playing and discovering them.

One exception to the seething-calm of these three quartets is the harrowingly sudden, jagged opening of the Recitative of the 11th quartet is ripped into with such joyous ferocity by the Borodin Quartet that it seems difficult to top. The Sorrel Quartet, whose fine Chandos recordings were on hand for convenient comparison, certainly, literally seems only to scratch the surface instead. The Mandelring, parts of whose interpretation on volume three I found a bit "nice sounding", won't be outdone this time. Their slash is yet even more explosive; even as their tone remains, as always, more refined. (The Jerusalem, incidentally, sound much like the Borodin here; except in Harmonia Mundi's fine, less direct than Audite's, sound.) The Scherzo from the same quartet, experiences the swiftest clip at the hand of the Jerusalems (2:42), who needle through it like a sewing machine. Compared to them, the Sorrel (taking 3:17) drag their feet. The Borodins, perhaps uniquely in the Shostakovich cycle, offer a movement I don't consider superior but rather a little wimpy.

In Fanfare Magazine, Art Lange writes about the fourth volume that the "Mandelring Quartet faithfully reveals the letter, but not always the spirit of the score. Their playing is... blemish free; they are scrupulously in their attention to details like [tempo changes]... and they present a coherent, unified point of

view throughout...” The problem with this polite damnation is that, really, all quartets make that impression, when compared to the Borodin. The Mandelring’s carefully considered, always unpredictable ways are a treasure—here and in the other installments. Their performances are polished and meticulous, even immaculate, but that unpredictability keeps them from being relegating to the ‘mild-mannered’ cycles. The dynamic range and fidelity of the Audite recordings, hence the suggestion to turn up the volume, does its part to lift it above much of the competition.

Specifically, I prefer this cycle over the Sorrel, St.Petersburg, Danel, and Brodsky Quartets. The Fitzwilliam cycle, to which I am not emotionally wedded, hasn’t anything the Borodin doesn’t offer me—minus presumed Russianness. The Emerson’s rigid live recordings I’ve never much liked, and I’ve heard nothing or too little of the various Manhattan, Rubio, and Éder cycles to judge. Direct comparison, in any case, is rather tedious when dealing with great music in interpretations that are all above average (because one just wants to keep listening), puts the Mandelring Quartet’s cycle, and certainly volume five, up with the best of the ‘non-Russian’ Shostakovich interpretations. If I were to shed all but two cycles (and of course I can’t), I would keep the complete Borodin cycle on Melodiya and the Mandelring Quartet to cover my bases.

Kieler Nachrichten Mittwoch, 24. Februar 2010 Nr. 46 (wbo - 2010.02.24)

Man muss sie einfach alle haben. Das Mandelring Quartett komplettierte bei audite die hervorragende Gesamteinspielung aller 15 Streichquartette Dmitri Schostakowitschs. Die neu erschienenen zählen wohl zu den abgründigsten des 20. Jahrhunderts, aber auch zu den persönlichsten des Meisters: die Nr. 11 f-Moll op. 122 und Nr. 13 b-Moll op. 138 – vor allem aber das letzte es-Moll op. 144, das mit seinen in die Seele schneidenden Adagio-Sätzen wie ein erschütterndes Testament klingt. Mitfühlender, ergreifender und intensiver ist es wohl nie gespielt worden.

Mannheimer Morgen Donnerstag, 26. November 2009 (Georg Rudiger - 2009.11.26)

In Schönheit sterben? Das gilt nicht für die späten Streichquartette Schostakowitschs, die sich auf radikale Weise mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Zwischen Resignation und Verzweiflung ist diese hochexpressive Musik angesiedelt. Das Mandelring Quartett zeigt Mut zur Hässlichkeit, wenn es im Mittelteil des 13. Quartetts dem Klang jegliche Schönheit entzieht: keine Kompromisse. Wie gut das Pfälzer Ensemble aufeinander eingespielt ist, spürt man spätestens beim faszinierenden Beginn der Serenade aus dem 15. Quartett, wenn die extremen Crescendi unmerklich durch die Stimmen wandern und sich die Töne regelrecht ins Gehör bohren. Aber auch in den vielen intimen Passagen überzeugt die Interpretation durch Genauigkeit und klanglichen Nuancenreichtum. Weil die ersten vier SACDs dieser Gesamtaufnahme ein ähnliches Niveau aufweisen, gehört dieser Schostakowitsch unbedingt ins Regal.

Pizzicato N° 199 - 01/2010 (Guy Wagner - 2010.01.01)

pizzicato

Was für Shostakovichs späte Symphonien gilt, ist umso gültiger für seine Streichquartette: Diese Musik geht weit über das Musikalische hinaus und wird Zeugnis. Nicht umsonst heißen die umstrittenen, von Volkow redigierten Shostakovich-Memoiren und der darauf beruhende Film von Tony Palmer über den Komponisten, mit Ben Kingsley: ‚Testimony‘... Zeugnis des Leidens eines Menschen, aber darüber hinaus, der Leiden eines Volkes, der Leiden einer Zeit, der Lebenszeit von Dmitri Dmitrijevitsh.

1964, als das 10. Quartett entstand, begann er an einer chronischen Rückenmarkentzündung zu leiden, die zur Lähmung der rechten Hand führte. 1966, als er das 11. Quartett komponierte, erlitt er seinen ersten Herzinfarkt, der an seinem 60. Geburtstag sein Leben entscheidend prägte. 1978, als er das 12. Quartett schuf, hatte er sich gerade ein Bein gebrochen, was ihn für den Rest des Lebens zu einem Gehbehinderten machte. Das 13. entstand ein Jahr nach der 14. Symphonie, in der er sich so eindringlich wie nie zuvor mit dem eigenen Tod auseinandergesetzt hatte, und die beiden letzten wurden zwischen einem zweiten und dem alles vollendenden dritten Infarkt geschrieben.

Die Musik ist also gezeichnet, und sie sagt es mit jeder Note. Jede Note wird zum Ausdruck einer Lebensqual und einer nicht mehr vergehenden Trauer. Diese Quartette sagen zudem, dass, wenn man mit einer solchen Welt des Leidens konfrontiert ist, man am ehesten noch mit Ironie und Sarkasmus darauf antworten kann. Und auch diese finden sich gemeinsam mit fahler Trauer und drängenden, quälenden Fragen in den Quartetten wieder: Man denke etwa an die einzigen dreiteiligen Satz gebündelte 13., in dem der Meister die geliebte Bratsche eindringlich hervorhebt, an die abrupten Pizzicati und die Bogenschläge, die wie das Klappern von Skeletten wirken. Man denke an den ‚Schrei‘ den der Abschluss dieses Quartetts darstellt und der auch den 2. Satz des letzten charakterisiert. Man denke an die abgrundtiefe Trauer eben dieses Finalwerkes mit seinen sieben Sätzen, die alle als Adagio gekennzeichnet sind.

Es ist demnach ganz evident, dass Interpreten, die sich an diesen tragischen Kosmos heranwagen, der so ganz einfach und unmittelbar wirkt, - was ihn aber gerade so komplex macht, sich all dessen vollends bewusst sein müssen. Dies bestätigt das Mandelring-Quartett und tut es mit der unerlässlichen Ernsthaftigkeit. Es deckt das Elementare der Musik auf, gliedert souverän das Repetitive und gestaltet die eisigen Töne mit einem Können, das ganz im Dienst der musikalisch-menschliche Aussage steht. Die Intensität der vier Musiker lässt zu keinem Augenblick nach. Hinzu kommt das erforderte Wissen um das ‚Dahinter‘. Dadurch verdichtet sich ihre spielerisch-technisch überragende Darbietung zu einer visionären Deutung, die allen, wirklich allen Aspekten der einzigartigen Musik auf einmalige Weise gerecht wird, zumal die SACD-Aufnahme überragend in ihrer Transparenz und Wärme ist. Kein Zweifel: Dies ist DIE Integrale für heute, die sich von Ausgabe zu Ausgabe gesteigert hat, um einsame Größe zu erreichen. Dank dafür.

schallplattenmann.de # 648 (Sal Pichireddu - 2009.10.19)

Seit 2006 hat sich das in Neustadt an der Weinstraße beheimatete Mandelring Quartett (der ungewöhnliche Name stammt aus der Adresse ihrer Übungsstätte) mit den 15 Streichquartetten von Dmitri Shostakovich (1906-1975) beschäftigt. Nun ist das fünfte und letzte Album des Zyklus' mit den Streichquartetten Nr. 11 f-Moll, op.122 (1966), Nr. 13 b-Moll, op.138 (1970) und Nr. 15 es-Moll, op.144 (1974) erschienen: drei Moll-Quartette aus der Spätphase Shostakovichs, die an Düsterei und Beklemmung kaum zu überbieten sind. Vor allem das letzte Quartett mit seinen sechs (!) Adagio-Sätzen, kurz vor seinem Tod beendet und uraufgeführt, ist eines jener sehr reduzierten, finsternen und kargen Spätwerke Shostakovichs, in denen er seine Todesahnungen und seine Verzweiflung über ein Leben und Schaffen im Widerspruch ausdrückt. Einmal mehr stellt das Mandelring Quartett die Intimität der Kompositionen mit technisch brillantem Spiel und viel Einfühlungsvermögen heraus.

Die insgesamt fünf SACDs der Reihe werden über viele Jahre herausragende Einspielungen bleiben.

Sowohl klanglich als auch interpretatorisch sind dies die besten Aufnahmen, die je ein deutsches Ensemble von diesen Streichquartetten gemacht hat, und auch im internationalen Vergleich gehören diese Aufnahmen zu den allerbesten. Mit warmem Klang und gefühlvollem Spiel ist es dem Mandelring Quartett gelungen, die Streichquartette schlüssig neu zu betrachten und Aspekte in der Musik Shostakovichs aufzuzeigen, die sonst allzu oft untergehen: Wärme, Poesie und eine spürbare Nähe zur Spätromantik. So konsequent musikalisch und unideologisch wurden diese Kompositionen vielleicht noch nie gespielt: Ein Shostakovich fürs 21. Jahrhundert.

Scherzo junio 2010 (Juan Carlos Moreno - 2010.06.01)

Enfrentarse a los últimos cuartetos de cuerda de Dimitri Shostakovich es una de esas empresas que dejan una profunda huella anímica. Su música es tan oscura, densa, hermética y al mismo tiempo enfermizamente hermosa, que es imposible no quedar anonadado ante ella. Sobre todo porque cada una de estas obras es una especie de confesión autobiográfica, en la que la más profunda emoción se da la mano con un humor negrísimo que desconcierta y abruma. Pero es que el compositor no necesitaba en esos últimos años de su vida demostrar nada, y mucho menos solicitar el aplauso público. Bastantes veces a lo largo de su vida había debido plegarse a exigencias externas como para volver a caer en ello en su madurez. Es su propia existencia, sus desengaños, sus filias y sus fobias lo que se desliza por estos pentagramas., críticos en cuanto al mensaje y completamente personales en lo que se refiere a las estructuras formales, la armonía o la escritura instrumental. Con esta música no valen medias tintas, y así lo ven los Mandelring en este quinto y último volumen de la integral que han dedicado a este corpus único. Los tres cuartetos escogidos son la desesperanza hecha música, en especial ese Decimotercero (1970) marcado por los golpes en la madera de los instrumentos o por el crescendo en el registro más agudo que deja el final suspendido en el aire... El efecto es devastador, y no le van a la zaga los otros dos cuartetos, el Undécimo (1966) y sus siete micromovimientos contrastados, y el Decimoquinto (1974) y sus seis elegiacos adagios. La versión de todos ellos es modélica, sobre todo por el sonido de los Mandelring, carnoso, con cuerpo y presencia, perfectamente modelado. No encontraremos aquí la incisiva intensidad de los Borodin, ni el riesgo teatral de los Brodsky o la abstracción formal de los Fitzwilliam, pero sí una humanidad y una calidez que aumenta la emoción y la belleza de esta música. Si a ello se añade que la calidad de sonido es sobresaliente, sólo podemos celebrar la culminación de una integral que hay que tener muy en cuenta.

Schwäbische Zeitung Dienstag, 12. Januar 2010 / Nr. 8 (Reinhold Mann - 2010.01.12)

Schostakowitschs späte Werke mit ihrer Neigung, Formen aufzulösen, Stimmen zu vereinzeln, groteske Elemente und geräuschhafte, mechanische Wirkungen aufzunehmen, finden selten den Weg in der Konzertsaal. Als CD sind sie eine harte Kost. Dass man die drei späten Streichquartette mit Begeisterung an einem Stück hören will, ist der Verdienst des Mandelring-Quartetts. Der ausgezeichneten Interpretation steht eine ebenso ausgezeichnete Aufnahmetechnik zur Seite. Sie führt das Ohr an die Instrumente, ja an die Tonerzeugung heran und macht so deren Eigenheiten präsent: gitarrenartige Effekte, Flimmerklänge, ersterbende Stimmen.

Mit dieser CD, die Schostakowitschs Musik so ungewöhnlich präsent macht, schließt das Mandelring-Quartett der Geschwister Sebastian, Nanette, Bernhard Schmidt (Violinen, Cello) und Roland Gassi (Viola) seine Schostakowitsch-Gesamtaufnahme ab.

[Sikorski](#) August 2010 (- 2010.08.01)

Gesamteinspielung der Schostakowitsch-Quartette durch das Mandelring Quartett komplett

Full review text restrained for
copyright reasons.

Strings Magazine June 2010 (Edith Eisler - 2010.06.01)

Composers always express themselves most intimately in their string quartets. Dmitri Shostakovich (1906–1975) was no exception, despite the controversy about the supposed political subtext of his works. The three quartets recorded here (Nos. 11, 13, and 15) must be among the most devastating music ever written: dismal, obsessive, and lamentatious, these monumental works fluctuate between helpless fury and hopeless desperation. The shadow of death hovers over them. In the last one, ravaged by deteriorating health, Shostakovich seems to be writing his own requiem.

The Mandelring Quartet's repertoire is wide and inclusive, but that such vivacious, robust young musicians should want to immerse themselves in this mournful, despondent music is amazing. Equally remarkable is the skill with which they negotiate its violent mood swings, from grotesque "gallows humor" to bleak despair. The solos and duets are spare and desolate, the slashing chords forceful, the sound effects eerie, the long glissandi – very slow, almost measured – ominous. The Mandelrings underline contrasts of mood and character with color and articulation. Despite using sparing vibrato in the usually unvibrated opening movement of String Quartet No. 15, they make it sound bereft of color and life.

Their playing is expressive, but avoids excess and emotional abandon.

The Mandelring Quartet – Sebastian and Nanette Schmidt, violins; Roland Glassl, viola; and Bernhard Schmidt, cello – is a family affair: the two violinists and the cellist are siblings, but that alone cannot account for their perfect balance and intonation, their musical unanimity and instrumental equality. Their tone is so homogeneous that one often cannot tell who is playing; the violinists are completely undistinguishable.

This final volume of their Shostakovich cycle brings a major undertaking to an impressive conclusion. Recorded in hybrid multi-channel SACD.

Sunday Telegraph 9 January 2011 (Michael Kennedy - 2011.01.09)

This is the fifth volume of the Shostakovich quartets recorded by Germany's Mandelring Quartet, and all three here are played with immense style and intensity, amounting to savagery. The 11th was written as a memorial to the second violin of the Beethoven Quartet which premiered 12 of the composer's quartets. Friendship and musicianship are intertwined. The 13th is melodically linked to a Beethoven Quartet member who had retired at 70 and is a long arch of melody virtually in one movement. It was completed in 1970 shortly before the composer's second heart attack and few listeners will escape the preoccupation with death as both horrific and final. The 15th is a devastating farewell comprising six adagios in the form of serenade, nocturne, funeral march, and others. It represents a life and an era and is a masterpiece, marvellously played.

The Independent Thursday, 15 October 2009 (- 2009.10.15)

The final instalment of the quartet's sequence of Shostakovich string quartets brings together the 11th, 13th and 15th, pieces linked by their etiolated, elegiac tone.

There's a bleak intensity to these late quartets, riven as they are with the spectre of death – of friends, and the prospect of this confirmed atheist's own – which is most striking in the pale, drained tonal colouration of the opening Andantino of the No 11. Elsewhere, the mournful No 13 features furtive pizzicato tapping bow-woods, like rattling skeletons, while the composer's dark mindset is confirmed in that all seven movements of his final quartet are marked Adagio.

Universitas Nr. 2/2010 (Adelbert Reif - 2010.02.01)

Über den Grad der Bedeutung von Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) für die Musik des 20. Jahrhunderts zu reflektieren, wie es noch heute gelegentlich geschieht, ist ein müßiges Unternehmen. Denn längst gehört der Russe, dessen Leben und Schaffen sich im Schatten einer tragischen historisch-politischen Epoche seines Vaterlandes vollzog, zu den ganz großen Gestalten in der modernen Musikgeschichte. Dabei bleibt unbestritten, dass die Implikation des Politischen, sei sie direkt oder indirekt, aus Schostakowitschs Werk nicht wegzudenken ist. Das gilt auch für seine 15 Streichquartette, die einmal als „Rückzug ins Private“, dann wieder als „Ausdruck des Universellen“ interpretiert werden. Diese irritierende, nahezu Schostakowitschs gesamtes kompositorisches Schaffen durchziehende „Doppeldeutigkeit“ hat letztlich nur eine banale, aber für seine physische wie künstlerische Existenz entscheidende Ursache: Sie liegt in den politisch und gesellschaftlich extrem repressiven Umständen der Zeit, in der er lebte und wirkte.

Erst relativ spät, nämlich 1938 und in einer für ihn bedrückenden psychischen Situation – er sah sich wegen seiner Oper „Lady Macbeth von Mzensk“ und des angeblichen „Formalismus“ in seiner Musik heftigen, sein Leben gefährdenden Angriffen durch den hochrangigen stalinistischen Kulturfunktionär Andrei Schdanow ausgesetzt – hatte Schostakowitsch mit dem Komponieren von Streichquartetten begonnen. Und so wie dieser Ausgangspunkt für sein Streichquartett Nr. 1 kein „neutraler“ im herkömmlichen Verständnis des Wortes, sondern ein eminent politischer als Reaktion auf den stalinistischen Terror war, verhält es sich mehr oder minder erkennbar auch im Fall aller folgenden Streichquartette, deren letztes 1974 ein Jahr vor seinem Tod entstand. Insgesamt bildet der Zyklus von Schostakowitschs 15 Streichquartetten zwar durchaus eine Art „Tagebuch der inneren Entwicklung“, wie die Musikwissenschaftlerin Sigrid Neef urteilt, aber diese „Entwicklung“ vollzog sich eben nicht innerhalb eines „privaten Spektrums“, sondern vor dem Hintergrund sehr massiv durchgeführten Staatsterrors. Um nur ein Beispiel zu nennen: Das 4. Streichquartett, das Schostakowitsch zwischen Mai und Dezember 1949 schrieb, ließ er aus guten Gründen in der Schublade. Erst am 3. Dezember 1953, neun Monate nach Stalins Tod, fand in Moskau die öffentliche Uraufführung durch das Beethoven-Quartett statt. So gilt auch für die nach dem Ende des Stalinismus entstandenen Streichquartette Schostakowitschs, dass sie stets unter dem Aspekt der jeweils in der Sowjetunion herrschenden politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse rezipiert werden müssen, wenn man die Dimension ihres künstlerischen Gehalts erfassen will: Anklage gegen die Isolation des Einzelnen im unmenschlichen System lautet Schostakowitschs unüberhörbare Botschaft.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte sind Schostakowitschs Streichquartette mehrfach von prominenten Ensembles zu Teilen in Konzerten aufgeführt und auch komplett auf Tonträger eingespielt worden, beispielsweise Ende der 80er-, Anfang der 90er-Jahre vom renommierten Brodsky-Quartett und 2005 vom Rasumowsky-Quartett. Das momentane „Nonplusultra“ der Gesamteinspielungen stellt das Label audite mit dem Mandelring-Quartett auf fünf SACDs vor. Es hat eine gute Weile gedauert – immerhin von 2006 bis 2009 – ehe das Projekt abgeschlossen war. Aber der Zeitaufwand hat sich zweifellos gelohnt. Sowohl künstlerisch wie aufnahmetechnisch dürfte diese Einspielung für lange Zeit qualitätsbestimmend und damit

maßstabsetzend sein.

Mit der endlich auch im Westen beginnenden Entdeckung der großartigen Musik eines Zeitgenossen und Freundes von Dmitri Schostakowitsch, Mieczyslaw Weinberg [1919-1996], ist ein weiterer großer Schritt auf dem Weg zu einer umfassenden Rezeption des musikalischen Schaffens in Russland während der Sowjetzeit getan. Ähnlich wie bei Schostakowitsch besteht Weinbergs Werkverzeichnis in erster Linie aus einer Vielzahl von Orchesterkompositionen, darunter 22 Sinfonien, aus Kammermusik und vor allem Balletten und Opern, Zur Gattung Filmmusik trug Weinberg allein 60 Kompositionen bei, was ihn ebenfalls mit Schostakowitsch verbindet.

Weinberg wurde in Warschau geboren. studierte hier Klavier, bevor er 1939 vor den Deutschen in die Sowjetunion floh. Seine Familie, die in Polen zurückblieb, fiel dort den nationalsozialistischen Morden an den Juden zum Opfer. In Minsk gelang es Weinberg, in die Kompositionsklasse von Wassili Solotarjow, einem der vielen Schüler von Rimski-Korsakow, aufgenommen zu werden. Nach dem Überfall der Nazis auf die UdSSR wandte sich Weinberg nach Taschkent in Usbekistan. Schostakowitsch hatte inzwischen die Partitur seiner ersten Sinfonie gelesen, die ihn sehr beeindruckt haben musste, denn er lud Weinberg nach Moskau ein, wo dieser von 1943 bis zu seinem Tod 1996 lebte. „Beide Komponisten arbeiteten mit den verschiedensten Gattungen und einer großen stilistischen Bandbreite, die von volksmusikalischen [insonderheit bei Weinberg auch jüdischen] Elementen bis hin zur Zwölftönigkeit reichte.“ [David Fanning] Und Schostakowitsch ließ keine Gelegenheit vorübergehen, um Freunden und Kollegen Weinbergs Musik ans Herz zu legen. Doch ungeachtet ihrer engen persönlichen und künstlerischen Beziehung bewahrte sich Weinberg eine größtmögliche Unabhängigkeit – nicht zuletzt auch gegenüber anderen sowjetischen Musikschaffenden: So distanzierte er sich während der Sowjetzeit vom offiziellen akademischen Konservatismus in gleichem Maße wie von der Begeisterung der jüngeren Generation für die früher verbotenen westlichen Modernismen.

Mit Macht tritt Mieczystaw Weinberg, der seit geraumer Zeit vor allem in England mit ihm gewidmeten Festivals und Opern-Inszenierungen lebhaft rezipiert wird, nun auch im deutschen Sprachraum auf den Plan. Schon 2007 hat das Osnabrücker Label cpo damit begonnen, seine Streichquartette, 26 an der Zahl, auf CD zu bannen. Eingespielt vom hochkarätigen Quatuor Danel, einem 1991 in Brüssel gegründeten Ensemble, liegen bislang drei Alben mit den Quartetten Nr. 4 und Nr. 16 [Vol. 1], Nr. 7, Nr. 11 und Nr. 13 [Vol. 2], Nr. 6, Nr. 8 und Nr. 15 [Vol. 3] vor. Die Veröffentlichungen der noch ausstehenden Quartette sollen sukzessive und in kürzeren Abständen erfolgen. Auch plant cpo die Herausgabe von drei Weinberg-Kammermusik-Alben, an denen jeweils die Pianistin Elisaveta Blumina beteiligt ist. Weitere Weinberg-Projekte befinden sich bei cpo in Vorbereitung. Ein herausragendes Ereignis im Zuge der Entdeckung Weinbergs kündigt sich mit dem Weinberg-Schwerpunkt anlässlich der Bregenzer Festspiele im Sommer 2010 an: drei Orchesterkonzerte, Kammermusikkonzerte des Quatuor Danel, Inszenierungen der Opern „Das Porträt“ und „Die Passagierin“ (in deutscher Sprache), ein Symposium sowie eine Ausstellung werden Mieczyslaw Weinberg repräsentativ ins Blickfeld rücken. Dass Weinbergs Werk inzwischen von Experten mit dem Œuvre Schostakowitschs und Prokofjews in einem Atemzug genannt wird, weckt hohe Erwartungen.

WETA fm May 4, 2010 (Jens F. Laurson - 2010.05.04)

First impressions can be terrible things. The emotional footprint they have is so formative that it colors our perception of everything that comes after. That's why a first date to which you showed up with a booger blissfully stuck to the tip of your nose so rarely leads to a second. Or why every Beethoven Symphony since Toscanini has been a disappointment. (Part of the 'Golden Age' attitude found with frightful frequency among critics of a certain age.)

When your first meaningful encounter with the Shostakovich string quartets was the Borodin Quartet, you are screwed, too. The intensity, the roughness, and the overwhelming sense of authenticity (ultimately a purely psychological phenomenon), there simply isn't anything that can match that. My impression by the Borodin has been so considerable that I even, perversely, consider scratchy sound and slight distortion part of the desirable 'authenticity'. Perhaps it helps getting into the dark, dystopian Soviet mood that facilitates our appreciation of these quartets? It's nonsense, of course—but try arguing with perception and feelings, even—or especially—if they are your own.

In any case, there are other quartets that have shown me that the Borodin-only diet is limiting. Most remarkably the Jerusalem Quartet, which live and on record delivers some of the most awe-some, most gripping Shostakovich around. Another revelation, more subtle though it has been, are the audiophile recordings of the Mandelring Quartet on Audite SACDs. The sheer beauty of all of Shostakovich's brilliantly harrowing ugliness that these discs—I'm now listening to their cycle's concluding, fifth volume, delivered in unrivaled dynamics—is something to behold.

It might be special even in lesser performances than those the German sibling-based Mandelring Quartet (named after the street they grew up on) claw and pull from the scores of the 11th, 13th and 15th quartets. Key to that enjoyment—and really to the enjoyment of any DSCH or Bartók quartet listened to on inevitably limiting recording media—is that you listen loud. Very loud. If your neighbors aren't 'enjoying' your Shostakovich session, neither will you.

The quartets of Shostakovich won't need praise or introduction in these pages—either you admire or love them or you have not heard them live yet. But it helps to appreciate different interpretations to know specifically what distinguishes the three quartets on this volume. For one, they represent an internalization of emotion that takes place in all, but especially the late, of Shostakovich's quartets. Anger and anguish are there, but suppressed; suffering and sighs are accentuated. Unlike in some of the symphonies (nos. 10, 11), resignation and resentment are approached with apprehension rather than gusto. Nor is scathing irony (Symphony no.15) present. That's what we get in these three quartets: quiet suffering and moments of queer humor to the point where I imagine that performers in the USSR must have been scared upon first playing and discovering them.

One exception to the seething-calm of these three quartets is the harrowingly sudden, jagged opening of the Recitative of the 11th quartet is ripped into with such joyous ferocity by the Borodin Quartet that it seems difficult to top. The Sorrel Quartet, whose fine Chandos recordings were on hand for convenient comparison, certainly, literally seems only to scratch the surface instead. The Mandelring, parts of whose interpretation on volume three I found a bit "nice sounding", won't be outdone this time. Their slash is yet even more explosive; even as their tone remains, as always, more refined. (The Jerusalem, incidentally, sound much like the Borodin here; except in Harmonia Mundi's fine, less direct than Audite's, sound.) The Scherzo from the same quartet, experiences the swiftest clip at the hand of the Jerusalems (2:42), who needle through it like a sewing machine. Compared to them, the Sorrel (taking 3:17) drag their feet. The Borodins, perhaps uniquely in the Shostakovich cycle, offer a movement I don't consider superior but rather a little wimpy.

In Fanfare Magazine, Art Lange writes about the fourth volume that the "Mandelring Quartet faithfully reveals the letter, but not always the spirit of the score. Their playing is... blemish free; they are scrupulously in their attention to details like [tempo changes]... and they present a coherent, unified point of

view throughout...” The problem with this polite damnation is that, really, all quartets make that impression, when compared to the Borodin. The Mandelring’s carefully considered, always unpredictable ways are a treasure—here and in the other installments. Their performances are polished and meticulous, even immaculate, but that unpredictability keeps them from being relegating to the ‘mild-mannered’ cycles. The dynamic range and fidelity of the Audite recordings, hence the suggestion to turn up the volume, does its part to lift it above much of the competition.

Specifically, I prefer this cycle over the Sorrel, St.Petersburg, Danel, and Brodsky Quartets. The Fitzwilliam cycle, to which I am not emotionally wedded, hasn’t anything the Borodin doesn’t offer me—minus presumed Russianness. The Emerson’s rigid live recordings I’ve never much liked, and I’ve heard nothing or too little of the various Manhattan, Rubio, and Éder cycles to judge. Direct comparison, in any case, is rather tedious when dealing with great music in interpretations that are all above average (because one just wants to keep listening), puts the Mandelring Quartet’s cycle, and certainly volume five, up with the best of the ‘non-Russian’ Shostakovich interpretations. If I were to shed all but two cycles (and of course I can’t), I would keep the complete Borodin cycle on Melodiya and the Mandelring Quartet to cover my bases.

Wochen-Kurier Nr. 42 (Michael Karrass - 2009.10.21)

Mit der Veröffentlichung von Vol. komplettiert das Mandelring Quartett die Gesamtedition der fünfzehn Streichquartette von Dmitri Schostakowitsch. Von der Fachpresse als eine der herausragenden Gesamteditionen unserer Zeit gelobt, beinhaltet Vol. V zum Abschluss der Edition die späten Streichquartette Nr. 11, 13 und 15. Hier wird die Tonsprache zerklüfteter, die Farben bleicher und der Ton elegischer.

Bei den Vorfeiern zu seinem 60. Geburtstag am 28. Mai 1966 wurde im damaligen Leningrad das elfte Streichquartett von Dmitri Schostakowitsch uraufgeführt – noch in derselben Nacht erlitt der Komponist einen schweren Herzinfarkt, der sein Leben und Denken veränderte. Während Krankenhaus- und Kuraufenthalte den Alltag bestimmten, beschäftigte sich Schostakowitsch im Spätwerk auffällig häufig mit dem Tod. Und auch die drei hier eingespielten Quartette sind entweder Gedenkwerke für Kollegen oder Requiem-Kompositionen mit Blick auf das eigene Ende. Das Quartett Nr. 11 (1966), das dem verstorbenen Geiger des vertrauten Beethoven-Quartetts gewidmet ist, erscheint als mehrsätzige Suite, in der Charaktersätze wie die „Etüde“ oder die „Humoreske“ auftauchen – natürlich mit einem grimmigen, zynischen Humor. Das 13. Quartett aus dem Jahr 1970 ist dem Bratscher des Beethoven-Quartetts gewidmet und porträtiert in einem einzigen monumentalen Satz das Instrument, das Schostakowitsch so sehr liebte. Im letzten, 15. Quartett (1974) schließlich greift der Komponist zu einer radikalen Formlösung: sechs Adagio-Sätze reihen sich zu einem großen Trauerstück, das keine Widmung mehr trägt...

Das Mandelring Quartett widmet sich mit der Gesamtaufnahme der fünfzehn Streichquartette von Schostakowitsch einem Quartettkorpus, der in seiner Gesamtheit wohl der bedeutendste des 20. Jahrhunderts ist.

www.ResMusica.com 18 mai 2010 (Jean-Christophe Le Toquin - 2010.05.18)

Pas de surprise pour le dernier volume de l'intégrale des quatuors de Chostakovitch par le Quatuor Mandelring, qui confirme les qualités plastiques remarquées dans le précédent volume réunissant les autres quatuors tardifs n°10, 12 et 14, toujours dans un style occidental plein d'allant.

C'est d'ailleurs ce qui surprend le plus dans cette interprétation : elle avance, tend vers un accomplissement. Avec les Mandelring, les quatuors tardifs ne sont plus une méditation tragique sur le destin, celui d'un homme devenu de son vivant - et à son corps défendant - l'incarnation de l'âme russe face aux cataclysmes du XXème siècle. Il y a du drame chez les Mandelring, mais c'est dans le sens anglais d'action théâtrale et non dans le sens latin de tourments de et de tragédies.

Ce qui est perdu en incarnation est compensé par une plus grande facilité d'accès. Chostakovitch était un grand amateur de football, et sa musique est assez forte pour bénéficier d'options interprétatives contrastées. Logiquement, la presse anglo-saxonne semble avoir apprécié la vision « droit au but » des Mandelring.

www.sikorski.de Januar 2010 (- - 2010.01.15)

Die späten Streichquartette von Dmitri Schostakowitsch fallen in eine Zeit, in der sich der Komponist tatsächlich noch mit dem Gedanken trug, einen Zyklus von 24 Quartetten zu komponieren. 15 Streichquartette, die das Mandelring nun in exzellenten Aufnahmen eingespielt hat, hat er nur geschafft. Fast schon eine knöcherne Sparsamkeit im Klangaufwand prägt das Satzbild zum Beispiel beim 12. Streichquartett Des-Dur op. 133. Polyphone Exerzitien bringen große Zeitausdehnungen hervor, man denkt an Bach, aber an einer Stelle wagt Schostakowitsch auch einen Bezug zu Leos Janáček. Wunderbar inszeniert das Mandelring Quartett die bohrenden Wiederholungen des Dur-Schlusses.

Inhaltsverzeichnis

Audio 01/2010.....	1
Audiophile Audition Published on December 07, 2009.....	1
Bayern 4 Klassik - CD-Tipp 11. Dezember 2009.....	2
concerti - Das Berliner Musikleben Mai 2010.....	3
Crescendo Dezember 2009/Januar 2010.....	4
Der neue Merker Oktober 2009.....	4
Die Rheinpfalz Mittwoch, 27. Januar 2010 Nr. 22.....	4
Die Zeit 26. November 2009, Die Zeit Nr. 49.....	5
Diverdi Magazin 189 / febrero 2010.....	5
Ensemble - Magazin für Kammermusik 6-2009 Dezember/Januar.....	7
Fanfare Volume 33, Mo. 5 - May/June 2010.....	7
Fono Forum Dezember 2009.....	8
Fono Forum Januar 2010.....	9
hifi & records 1/2010.....	9
ionarts.blogspot.com Monday, April 05, 2010.....	10
Kieler Nachrichten Mittwoch, 24. Februar 2010 Nr. 46.....	11
Mannheimer Morgen Donnerstag, 26. November 2009.....	11
Pizzicato N° 199 - 01/2010.....	12
schallplattenmann.de # 648.....	12
Scherzo junio 2010.....	13
Schwäbische Zeitung Dienstag, 12. Januar 2010 / Nr. 8.....	13
Sikorski August 2010.....	14
Strings Magazine June 2010.....	14
Sunday Telegraph 9 January 2011.....	14
The Independent Thursday, 15 October 2009.....	15
Universitas Nr. 2/2010.....	15
WETA fm May 4, 2010.....	17
Wochen-Kurier Nr. 42.....	18
www.ResMusica.com 18 mai 2010.....	19
www.sikorski.de Januar 2010.....	19