

QUART de NUIT

STRING QUARTET IN F MAJOR MAURICE RAVEL (1875-1937)

1	Allegro moderato: très doux	7'52
2	Assez vif: très rythmé	6'26
3	Très lent	9'07
4	Vif et agité	5'01

AINSI LA NUIT HENRI DUTILLEUX (1916-2013)

5	I. Nocturne. Libre et souple	3'22
6	Parenthèse 1. II. Miroir d'espace	2'11
7	Parenthèse 2. III. Litanies	2'55
8	Parenthèse 3. IV. Litanies 2	4'12
9	Parenthèse 4. V. Constellations	2'05
10	VI. Nocturne 2	0'52
11	VII. Temps suspendu	2'45

12	CLAIR DE LUNE CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)	4'25
	<i>arr. for string quartet by Tony Kime</i>	

Total playing time: 51'20

THE RUYSDAEL QUARTET

Joris van Rijn and Emi Ohi Resnick *violins*
Gijs Kramers *viola* Jeroen den Herder *cello*

Recorded live at the Grote Kerk Velp, The Netherlands, on 18 March and 1 April 2017

Engineer: Jean van Cleef

Editing and mastering: John Taylor

Cover art: "Night Falls" by Marit Dik, maritdik.nl

Photography: Neda Navaee and Jeroen Gosse

Graphic design: S.L. Chai

QUART de NUIT

RAVEL, DUTILLEUX & DEBUSSY

THE RUYSDAEL QUARTET

QUART de NUIT

STRING QUARTET IN F MAJOR MAURICE RAVEL (1875-1937)

1	Allegro moderato: très doux	7'52
2	Assez vif: très rythmé	6'26
3	Très lent	9'07
4	Vif et agité	5'01

AINSI LA NUIT HENRI DUTILLEUX (1916-2013)

5	I. Nocturne. Libre et souple	3'22
6	Parenthèse 1. II. Miroir d'espace	2'11
7	Parenthèse 2. III. Litanies	2'55
8	Parenthèse 3. IV. Litanies 2	4'12
9	Parenthèse 4. V. Constellations	2'05
10	VI. Nocturne 2	0'52
11	VII. Temps suspendu	2'45

12	CLAIR DE LUNE CLAUDE DEBUSSY (1862-1918) <i>arr. for string quartet by Tony Kime</i>	4'25
----	---	------

Total playing time: 51'20

THE RUYSDAEL QUARTET

Joris van Rijn and **Emi Ohi Resnick** violins
Gijs Kramers viola
Jeroen den Herder cello

Ravel, Dutilleux and Debussy

In our nearly 25 years of existence as the Ruysdael Quartet, we have always enjoyed exploring unknown and/or contemporary music in our programmes. Naturally there are also the great masterworks, an essential part of our repertoire. The Ravel Quartet is one of these, a brilliant composition from the first note to the last. What we particularly love in this piece is the drive that runs through nearly all the movements. This creates the challenge to combine the grand sweep of the music with the more traditional phrasing patterns hidden inside, all wrapped up in Ravel's enormous palette of sound colours. The underlying structure of the piece is the same group of forms that Mozart, Beethoven, and Schubert used, but with more of a focus on key musical ideas, or "cells", that link all of the movements together.

Dutilleux's "Ainsi la Nuit" follows on almost seamlessly from Ravel's quartet. Many of the impressionistic sounds from Ravel's composition get their continuation here, both in the drawn-out soundscapes of the slow passages and in the capriciousness of the almost exorbitant use of pizzicato. Dutilleux also builds on the cyclic structure of Ravel's quartet. He goes a step further by composing little vignettes (parenthèses) which casually reveal the essential elements of the movements that follow them. The effect of this technique is similar to Ravel's: as the cells become recognisable, they form an overarching sense of structure.

And we couldn't wish for a better companion to these two pieces than Debussy's "Clair de lune". The beautiful swaying melody of this masterpiece over a gently falling bassline makes this one of the most beloved jewels of musical impressionism. Originally for piano, it is presented here in Tony Kime's beautiful arrangement for string quartet.

Ruysdael and Impressionism

You could say that with the passing of Henri Dutilleux in 2013 the last of the musical impressionists disappeared. Right to the end of his 97 years he stayed very active in musical life, ensuring a lasting legacy of the interpretation of his music. He worked with students and professional ensembles all over the world on performances of his pieces. In the form of lessons, lectures, and coachings, as well as longstanding collaborations with conductors who had dedicated themselves to his music, he was able to pass on his musical vision to our own generation. Members of our quartet came into contact with this musical tradition, first through meeting Dutilleux directly at one of his lectures, and later by playing under conductors such as Esa-Pekka Salonen and Jean Fournet, who had worked closely with him over several decades. These experiences have shaped our interpretation of the extended impressionist repertoire. We have also continued to draw inspiration from the coaching we received as students from ensembles such as the Hagen Quartett, the Alban Berg Quartett, and the Juilliard Quartet, especially in the area of impressionistic chamber music.

The quest for an artistic style and approach is a never-ending process. In this genre, we strive for a performing style that is precise and yet transparent at the same time. This is especially challenging in Ravel and Dutilleux's quartets: their scores are extremely detailed, and our first priority is to follow their instructions as closely as possible. However, it only gets really interesting when a translation is possible from this theoretical angle to a personal sonic experience that brings the music back to the purest intentions of the composer. You could compare it to a pointillistic painting, in which many

minute details form a greater artistic cohesion. Our recording aims to blend the microscopic level with the larger narrative to form a strong and compelling sense of unity.

The ZOOM! Festival

This CD is a live recording of a concert in the Grote Kerk, Velp during our own ZOOM! Chamber Music Festival. The ZOOM! Festival takes place once a year in the most beautiful concert venues in the Veluwezoom National Park near Arnhem, in The Netherlands. Every year we invite a select group of international musicians to join us in the adventurous programmes we offer to the public. We are proud of the place our festival has earned over the past few years within the Dutch chamber music scene.

Gijs Kramers and Joris van Rijn
Translated by Kate Bennett Wadsworth

Ravel, Dutilleux en Debussy

Het Ruysdael kwartet is een ensemble dat kwartetmuziek uit alle tijden speelt. We proberen steevast onbekend en/of hedendaags repertoire in onze programma's op te nemen, maar uiteraard zijn er ook de grote meesterwerken waar geen enkel kwartet aan ontkomt. Het kwartet van Ravel is er daar een van, een van de eerste tot de laatste noot geniale compositie. Wat ons enorm aanspreekt in dit stuk is de drive die in vrijwel alle delen te vinden is en waar het altijd een uitdaging is om het horizontale van de vaak nog traditionele frasering te combineren met een groot scala aan kleuren, iets waar de textuur onherroepelijk om vraagt. De basisvorm van het kwartet is nog dezelfde sonatevorm die Mozart, Beethoven en Schubert ook gebruiken, maar wat dit stuk daarvan onderscheidt is het gebruik van muzikale cellen die door de verschillende delen terugkomen en als zodanig een sterk overkoepelend element toevoegen.

"Ainsi la Nuit" van Dutilleux sluit hier vrijwel naadloos op aan. Veel van de impressionistische klanken uit Ravel's compositie krijgen hier een vervolg, zowel in de uitgesponnen klankvelden van de langzame passages als de grilligheid door het exorbitante gebruik van pizzicato's. Ook de unieke cyclische opbouw van het kwartet van Ravel vindt een vervolg bij Dutilleux. Hij gaat nog een stap verder en componeert miniatuurtjes (parentèses) die de essentiële elementen van de te volgen delen terloops etaleren. Het effect bij beide componisten is hetzelfde: de cellen worden herkenbaar en vormen zo een overkoepelende structuur.

En wat paste nu beter bij deze twee stukken dan "Clair de lune" van Debussy. De prachtig zwevende melodie van dit meesterwerk boven een subtiel dalende baslijn maakt dit een van de meest geliefde juweeltjes van het impressionisme. Oorspronkelijk voor piano, maar hier in een prachtig arrangement van Tony Kime voor kwartet.

Je zou kunnen stellen dat met het overlijden van Henry Dutilleux in 2013 de laatste impressionist van het toneel verdween. Dutilleux stond tot op het laatst zeer actief in het muziekleven om zijn composities zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen. Hij werkte samen met studenten over de hele wereld en bezocht ensembles die zijn werken uitvoerden. Daarmee zorgde hij in de vorm van lessen, lezingen en coachings, maar ook via dirigenten die zich inzetten voor zijn muziek, voor een directe overlevering van zijn muzikale gedachtegoed aan onze huidige generatie. Een aantal van onze kwartetleden heeft de componist ontmoet tijdens een van zijn lezingen in de jaren 90 maar hebben zijn erfgoed ook meegekregen door te spelen onder dirigenten als Esa-Pekka Salonen en Jean Fournet, met wie hij decennia lang nauw heeft samengewerkt. Dit heeft ons geleerd een goed en gebalanceerd beeld te kunnen vormen van zijn interpretatie van Franse muziek.

De zoektocht naar stijl en benadering is een proces dat voortdurend in beweging is, maar we hebben altijd veel inspiratie kunnen putten uit de lessen die wij in onze studietijd ontvingen van ensembles als het Hagen Quartett, het Alben Berg Quartett en het Juilliard Quartet, zeker als het gaat om de interpretatie van impressionistische kamermuziek.

Specifiek in dit genre streven we naar een exacte, maar tegelijkertijd ook transparante uitvoering. Bij de kwartetten van Ravel en Dutilleux is dat een bijzondere uitdaging: de partituren van alle werken op deze CD zijn zeer gedetailleerd en uiteraard is de eerste prioriteit om alle instructies zo minutieus mogelijk op te volgen. Maar het wordt pas echt interessant als er een vertaling

mogelijk is van deze theoretische invalshoek naar een persoonlijke klankbeleving die de muziek weer terugbrengt bij de puurste intenties van de componist. Je kunt het vergelijken met een pointillistisch schilderij, waarbij vele minutieuze details samen zorgen voor een grotere artistieke samenhang. Een opname als deze geeft voldoening als we op zowel microscopisch niveau als ook in de grote lijn een sterke en spannende eenheid hebben weten te vormen.

Live registratie tijdens het ZOOM! festival

Deze opname is een live registratie van een concert in de Grote Kerk van Velp tijdens ons eigen ZOOM! Kamermuziek Festival. Het Nederlandse ZOOM! Festival vindt jaarlijks plaats op de mooiste concertlocaties aan de Veluwezoom in de buurt van Arnhem. Jaarlijks nodigen we een keur aan internationale musici uit om ons te vergezellen bij de avontuurlijke programma's die we ons publiek voorschotelen. We zijn trots op de plaats die we in de afgelopen jaren met het festival hebben verworven in de Nederlandse kamermuziek scene.

Gijs Kramers and Joris van Rijn

NIGHT FALLS (2017)

Marit Dik

About the Ruysdael Quartet

Inspired by the famous Dutch painter Jacob van Ruysdael, known for his impressive landscapes and dramatic skies, the Ruysdael Quartet has become renowned for its intense playing and nuanced sound palette.

The Ruysdael Quartet formed in 1996, when all members were studying at the Conservatory in The Hague. In addition to their regular teachers they had lessons with the Amadeus Quartett, the Hagen Quartett and the Quatuor Mosaïques. Over a two-year period, they studied with the Alban Berg Quartett at the Hochschule für Musik in Cologne. Within a few years the Ruysdael Quartet established its name both in the Netherlands and abroad, and has been regularly invited to take part in festivals and masterclasses, resulting in performances not only in Europe but also in the USA, Japan and Australia.

The Ruysdael Quartet received a full scholarship to attend the International Chamber Music Academy Prague-Vienna-Budapest (1999-2001) where they won the Bela Bartók Prize (1999), the Alban Berg Prize (2000) and the Tomastik-Infeld Prize (2001) with an invitation to make a recording for the Austrian National Radio. The quartet were winners of the 2000 Charles Hennen International Chamber Music Competition in the Netherlands and were awarded the Prix de la SACEM at the International String Quartet Competition 2001 in Bordeaux. In March 2002 they received the Press Prize and the AVRO Prize in the Vriendenkrans competition in the Concertgebouw in Amsterdam. More recently they were recipients of the prestigious Kersjes van de Groenekan Prize, a major musical award in the Netherlands.

Alongside performing the classical string quartet repertoire the Ruysdael Quartet are frequently involved in contemporary projects. In April 2019 in the Pierre Boulez Saal in the Barenboim-Said Academy in Berlin, the Ruysdael Quartet took part in an intensive collaboration with the composer Jörg Widmann and gave performances of his 3rd string quartet, the Jagd Quartett. At the 2018 String Quartet Biënnale in Amsterdam, the quartet also worked closely with Louis Andriessen, and in 2005 they toured with the eminent Dutch composer Jacob ter Veldhuis with an innovative programme based around his 3rd quartet. In 2006 the quartet performed both of Louis Toebosch's string quartets, and in 2009 Eric Verbugt wrote his "Aufgerichtet, untereinander" especially for the quartet. They also gave the premiere of Gabriel Prokofjev's 3rd quartet at the Wigmore Hall in London, and they tour regularly in Japan. In addition, the Ruysdaels regularly play together with prominent guest musicians such as Raphael Wallfisch, Gavriel Lipkind, Dmitri Ferschtman, Igor Roma and Charles Neidich.

In June 2015 the first Zoom! chamber music festival took place. The Ruysdaels are founders of this annual event. Alongside the quartet itself many international artists come to perform, including Nino Gvetadze, the Doric String Quartet, pianists Alexander Madzar and Simon Crawford-Phillips, and clarinetist and composer Jörg Widmann.

The Ruysdael Quartet has recorded five CDs. Their "Russian Generations" series is internationally acclaimed, and their interpretations of Tchaikovsky's quartets has been unanimously chosen as a favourite several times in the radio programme "Diskotabel".

Het Ruysdael Kwartet

Het Ruysdael Kwartet werd opgericht in 1996, toen alle leden studeerden aan het conservatorium in Den Haag. In de begintijd volgden zij lessen bij leden van het Amadeus Quartett, Hagen Quartett en Quatuor Mosaïques. Ook studeerde het kwartet twee jaar lang bij het Alban Berg Quartett aan de Hochschule für Musik in Keulen. Binnen enkele jaren wist het Ruysdael Kwartet zijn naam te vestigen in binnen- en buitenland en wordt sindsdien regelmatig uitgenodigd voor concerten, festivals en masterclasses.

Tijdens deelname aan de "Internationale Sommerakademie Prag-Wien-Budapest" (1999-2001) won het kwartet achtereenvolgens de Béla Bartók Prijs (1999), de Alban Berg Prijs (2000) en de Tomastik-Infeld Prijs (2001). Deze onderscheidingen leidden tot opnamen voor de Österreichische Rundfunk.

Het Ruysdael Kwartet is winnaar van het "Charles Hennen Internationaal Kamermuziekconcorso 2000" in Heerlen, en werd het de "Prix de la SACEM" toegekend in de finale van het "Concours International de Quatuor à Cordes 2001" in Bordeaux. In maart 2002 wonnen zij de Persprijs en de AVRO-prijs in de finale van de Vriendenkrans in het Concertgebouw te Amsterdam. Verder werden zij in 2006 onderscheiden met de prestigieuze Kersjes van de Groenekan Prijs.

In 2018 vond de eerste SQBA, Strijkkwartetbiënnale in Amsterdam plaats, waar het Ruysdael een prominente plaats innam. Tijdens de volgende editie in 2020 was het weer te horen met onder andere het epische "Salome dances for peace" van Terry Riley.

Het Ruysdael Kwartet speelt naast klassiek repertoire regelmatig werk van hedendaagse componisten. Bijvoorbeeld in april 2019 in de Pierre Boulez Saal

in de Barenboim-Said Akademie te Berlijn, waar het Ruysdael Kwartet intensief samenwerkte met componist Jörg Widmann en uitvoeringen gaf van zijn 3e strijkkwartet, het Jagd Quartett. Bij de SQBA 2018 werkten ze samen met Louis Andriessen en enkele jaren terug maakte het kwartet een toernee met Jacob ter Veldhuis met een programma rond het derde strijkkwartet van deze prominente Nederlandse componist. "Aufgerichtet, Untereinander" werd speciaal voor het kwartet gecomponeerd door Eric Verbugt, evenals Gabriel Prokofjev's 3e kwartet, door het Ruysdael in première gebracht in Wigmore Hall in Londen. Hiernaast werkt het Ruysdael regelmatig samen met prominente gastmuzikanten zoals Rafael Wallfisch, Gavriel Lipkind, Nino Gvetadze, Igor Roma en Charles Neidich.

In juni 2015 vond het eerste Zoom! kamermuziekfestival in de gemeente Rheden plaats. Het Ruysdael Kwartet is initiatiefnemer hiervan en tot nu toe hebben er al vijf succesvolle edities plaatsgevonden met een schare aan internationale topartiesten, zoals het Doric String Quartet, Aleksander Madzar, Simon Crawford-Phillips, Jörg Widmann en Barbara Kozelj. In mei 2019 vond de eerste lustrumeditie van Zoom plaats.

In 2016 werd het Ruysdael samen met sopraan Lenneke Ruiten uitgenodigd om voor het Koninklijk paar te spelen tijdens het staatsbezoek in Parijs. Ook is het kwartet met regelmaat te gast in Japan: tijdens hun laatste tour in 2019 speelden ze er 5 concerten in en rond Tokyo.

Het Ruysdael Kwartet heeft reeds 5 cd's opgenomen. De serie "Russian Generations" is internationaal gelauwerd en de vertolking van de kwartetten van Tsjajkovsky kwam in het radioprogramma "Diskotabel" meerdere malen unaniem als favoriet uit de bus.

