

claves
RECORDS

peter-lukas graf

romantic flute concertos

reinecke · reissiger

The 19th century, in contrast to the 18th and 20th centuries, did not give rise to a rich harvest of works for the flute; very few concertos for this instrument were composed at this time. Carl Gottlieb Reissiger and Carl Reinecke were the most important composers among the few who wrote solo works for the flute but who themselves were not flutists. The majority of works for flute were composed by flutists themselves. The 19th century gave birth to a number of flute virtuosos who composed concertos and solo works for their concert tours throughout Europe, just as Paganini and Chopin did for their instruments. Two of the most famous of these virtuoso flutist composers were Theobald Boehm and Anton Bernhard Fürstenau. Reissiger composed his *Concertino, Op. 60* for Fürstenau in 1829. Reissiger was the court composer in Dresden at the time, Fürstenau the first flutist in his orchestra.

Theobald Boehm was not only a virtuoso flutist but also a flute maker. He experimented a great deal trying to improve his instrument, and as a trained goldsmith he possessed the skills for precise mechanical work. His improvements in flute construction were motivated in part by two specific needs. First, public concerts were taking place in larger and larger concert halls, thereby calling for instruments that could produce louder tones. And second, it was difficult to play music written in keys with many sharps or flats on the traditional flute, for which D major was the optimal key. Boehm's innovative design of 1832, which he improved upon in 1847, consisted of drilling a hole for every chromatic half-step of the octave and controlling these by an ingenious system of interlinked keys. The Boehm system has proven itself until this day and has made it possible for flutists to realize the expressive and technical demands of romantic and contemporary music.

Carl Gottlieb Reissiger was born in Belzig in 1798 and entered the *Thomaschule* in Leipzig in 1811. He then studied with Salieri in Vienna and with Peter von Winter in Munich, where he composed his only Italian opera, *Didone abbandonata*.

Carl Maria von Weber led the first performance of this work in Dresden, and the fame that Reissiger earned with that work led to his appointment as the music director of the German court in Dresden after Weber's death. Dresden was home to two opera companies, one for productions in German, the other for Italian. Francesco Moracchi headed the much more prestigious Italian opera, but because of poor health Reissiger frequently had to stand in for him, thereby earning widespread acclaim even in his first year in Dresden. In 1828 he was appointed Royal Kapellmeister for life, which carried with it the duty of composing masses and operas, the bulk of his extensive compositional oeuvre. He also wrote many smaller religious compositions, numerous Lieder, a symphony, chamber music (including 23 piano trios) and piano pieces.

An important event in Reissiger's career was the premiere of Wagner's *Rienzi* in Dresden in 1842, which owed much of its success to Reissiger's excellent preparation. Wagner was thereupon appointed to a position of the same rank as Kapellmeister, which was not exactly to Reissiger's benefit since Wagner was known to be very difficult to work with. Reissiger's fame slowly faded in Wagner's shadow, but after Wagner had to leave Dresden in the year of the revolution Reissiger once again assumed a leading role. He remained a highly esteemed and influential figure in Dresden until his death in 1859.

The size of the ensemble for the *Concertino in D Major*, composed in 1829, is surprisingly large for a "small concerto". In addition to the strings there are two of every woodwind, horns, trumpets, timpani and a trombone. Instead of flutes Reissiger employs a piccolo, which frequently is used to strengthen the violins and which opens the third movement with a solo. The bassoon is also occasionally employed soloistically. The composer was clearly very familiar with the romantic opera orchestra. The title "Concertino" also indicates that Reissiger did not have a classical concerto in mind with a careful balance between the different formal sections of the three movements. The first movement actually seems incomplete in a sense,

reaching a complete close only in the Finale (but without employing thematic material from the first movement), just as Schumann or Saint-Saëns later might have done. The orchestral ritornello in the first movement sounds at first rather conventional, but as soon as the flute takes over the lead the previously neutral thematic material takes on specific characteristics: proud, flattering, coquette, daring...

A pastorale in G minor follows that paints an idyllic scene with the strings and clarinets playing shepherd's music in gently swaying thirds while the flute imitates bird song, as well as the "human voice" in the short section in B-flat major. The work closes with a polonaise in which the solo flute dominates the exposition. The movement begins in D minor and switches unexpectedly to D major when the magnificent theme is played two times in a row, first in minor and then in major.

Carl Reinecke was born in Altona in 1824. His father was a music teacher and taught his son not only music but also all the other school subjects. He thought his son was too sickly to go to school with other children. He moved to Leipzig in 1843 and became one of the first students at the new conservatory that Mendelssohn founded. After completing his studies he worked as a pianist and conductor in Copenhagen, Leipzig, Bremen, Cologne, Barmen and Breslau. He was appointed conductor to the Leipzig Gewandhaus Orchestra in 1860, a position which he owed in part to Reissiger's death in 1859; Julius Rietz, the previous conductor, was appointed Reissiger's successor in Dresden. Reinecke remained the conductor of the Gewandhaus Orchestra for 35 years.

It is amazing that Reinecke, who also directed the Leipzig conservatory, had any time at all for composition. He wrote four symphonies, four piano concertos, a concerto for violin, for cello and for harp respectively, operas, oratorios, choral works, Lieder and chamber music. His compositions for children, originally written for his own six daughters and three sons, were particularly popular. After stepping down as the conductor of the Gewandhaus orchestra at the age of 70 in 1895 and

retiring from the conservatory in 1902 he continued to give concerts as a pianist and, above all, to compose. The *Ballade, Op. 288* was his last composition, written in 1910, two years after the *Flute Concerto, Op. 283*.

Reinecke's compositional style was influenced by Mendelssohn and Schumann, both of whom he personally knew. The harmonies and the symphonic spirit of his *Flute Concerto* reveal Brahms' influences as well. The flute is employed very melodically; virtuoso figuration serves primarily only for transitions; the composer also forwent a cadenza.

Romantic composers increasingly opted to blur the line between exposition and development, i.e., between the presentation of themes and their treatment, in favor of a continuous evolution of the music. Reinecke thus reduced the development in the first movement to a minimum, preferring to present the first theme in different variations and harmonic shadings before introducing the second theme. A third theme in the trumpets is woven as contrast into the treatment of the second theme, thus adding a few bitter accents to the overall lyricism of the movement.

The second movement in B minor is unusually dark and somber for a flute concerto. It is dominated by a motive in the bass that hints at a funeral march. Reinecke intensifies the lament of the flute upon its return after the recitative transition in the middle of the movement by beginning the melody a note lower without changing the accompanying harmony, thus giving rise to even more dissonant tension. The cheerful Rondo-Finale returns to a more conventional style. The contrast to the funeral march is bridged by an introduction that begins in E minor and that employs motives from the main theme.

The *Ballade* is a concert piece in one movement. A *Scherzo* that is reminiscent of the music from Mendelssohn's "A Midsummer Night's Dream" is framed by two adagio sections that are very poetic in expression.

Peter Sarkar
Translation: Mark Manion

Peter-Lukas Graf, Flute

Peter-Lukas Graf studied the flute with André Jaunet in Zurich. He then earned a first prize for flute as a student of Marcel Moyse and Roger Cortot at the "Conservatoire National de Paris" as well as a conducting diploma as a student of Eugène Bigot.

His career began as the principal flutist for the Winterthur Symphony Orchestra and the Lucerne Festival Orchestra. At the age of 21, Peter-Lukas Graf's recording of Ibert's Flute Concerto earned him immediate and overwhelming international recognition. This was confirmed with his first prize at the ARD Music Competition in Munich. In addition to his performances as a soloist and chamber musician, Peter-Lukas Graf continued to study conducting in Munich. For over a decade he was active principally as an opera and symphony conductor. Later he was appointed professor at the Basle Music Academy.

Peter-Lukas Graf currently lives in Basle. He combines an international career as flute soloist with guest appearances as an opera and symphony conductor. He regularly holds master classes throughout the world and is a juror at the most prestigious music competitions.

Peter-Lukas Graf has published two didactic works for Schott Publishing House (*Check-up, Interpretation*). The majority of his numerous recordings has been released by Claves Records.

SWR Stuttgart Radio Symphony Orchestra

The SWR Stuttgart Radio Symphony Orchestra has earned a reputation as one of Germany's leading radio symphony orchestras with a rich history going back over 50 years. 1971 marked the start of a new era for the orchestra with the arrival of chief conductor Sergiu Celibidache, and with it, elevation to the international music scene. Since 1983 the conductors Sir Neville Marriner and Gianluigi Gelmetti, and since 1996 Georges Prêtre, have continually enhanced the orchestra's

reputation. Ample proof of this fact is provided by the many high-quality studio recordings, television productions and active concert schedules at home and abroad. The special highlights in the orchestra's history also include outstanding musical personalities as guest conductors, including Erich Leinsdorf, Georg Solti, Herbert Blomstedt, Giuseppe Sinopoli and Kurt Sanderling.

Sir Roger Norrington has held the position of chief conductor of the SWR Stuttgart Radio Symphony Orchestra since 1998. In addition to his uncommon program concepts, he has enriched the orchestra's concert series with the integration of historical performance practices into the performance style of a modern symphony orchestra. The unique and characteristic sound that the orchestra has developed under its conductor is recognized by critics as "the Stuttgart sound".

Bernhard Gueller, Conductor

"He is my best student." No one less than conductor Sergiu Celibidache said this about Bernhard Gueller; since then the "student" often has proved how right his "teacher" was.

Gueller was the principal conductor of the Cape Town Philharmonic Orchestra until the end of 2000 and is a regular guest with major symphony orchestras, particularly in Germany and in Japan. He made his debut in Russia and in Israel in 2000 and will appear a number of times in Barcelona and in Canada in 2001. He also has been engaged to appear in Australia and in the United States.

Bernhard Gueller began his musical career as a cellist in Stuttgart, where he studied at the *Hochschule für Musik und Darstellende Kunst*. He worked in master classes with Antonio Janigro, the Melos Quartet and also participated in courses with Paul Tortelier. His career as a conductor began in 1979 after winning the first prize at the conducting competition for German radio.

His years of intensive collaboration with Sergiu Celibidache have been the most important influence on his conducting.

Pinchas Steinberg, Conductor

Pinchas Steinberg was born in Israel in 1945. He began his music studies there before going to the United States to study with Joseph Gingold and Jascha Heifetz and composition with K.B. Jirak at the University of Roosevelt in Chicago and with Boris Blacher in Berlin.

He made his debut as a conductor with the Berlin Radio Symphony Orchestra in 1974. Since then he has conducted the most prestigious orchestras throughout Europe, including the Berlin Philharmonic, the London Philharmonic, the Leipzig Gewandhaus Orchestra, the Orchestre de la Suisse Romande, the Orchestre National de France, the Czech Philharmonic and the Stockholm Philharmonic.

Pinchas Steinberg also dedicates a good deal of his activities to conducting opera. He regularly leads the opera orchestras in London, Monte-Carlo, Rome, San Francisco, Vienna, etc. Since 1995 he is a regular guest at the Opéra Bastille in Paris, where he conducted *Nabucco* for the opening of the 1995/1996 season. His recording of Massenet's *Cherubin* was awarded the Grand Prix du Disque, the Diapason d'Or and the Prix Cécilia.

Pinchas Steinberg has been chosen to succeed Fabio Luisi as the new musical director of the Orchestre de la Suisse Romande at the beginning of the 2002/2003 season.

Carl Reinecke

Das 19. Jahrhundert war im Vergleich mit dem 18. und dem 20. kein ergebnisreiches für die Flötenmusik, und es entstanden nur wenige Flötenkonzerte. Carl Gottlieb Reissiger und Carl Reinecke waren die bedeutendsten unter den wenigen Komponisten, die Solowerke für Querflöte schrieben, selbst aber keine Flötisten waren. Reineckes Flötenkonzert op.283 und die Ballade op.288 entstanden zwar erst am Anfang des 20. Jahrhunderts, gehören aber ganz der Romantik an.

Die meisten Werke für Flöte schrieben die Flötisten selbst. Es gab grosse Flötenvirtuosen, die in ganz Europa herumreisten und für ihre Auftritte selbst Konzerte und Solowerke komponierten, nicht anders als Paganini und Chopin für ihre Instrumente. Zwei der bekanntesten waren Theobald Boehm und sein Gegenspieler Anton Bernhard Fürstenau. Für Fürstenau schrieb Reissiger 1829 das Concertino op.60. Reissiger war zu dieser Zeit Hofkapellmeister in Dresden, und Fürstenau war der erste Soloflötist in seinem Orchester.

Theobald Boehm war nicht nur Flötist (u.a. als Mitglied der Königlich Bayrischen Hofkapelle), sondern auch Flötenbauer. Er experimentierte viel, um seine Flöten zu verbessern, und als gelernter Goldschmied besass er das Fingerspitzengefühl für feinmechanische Arbeiten. Das Zeitalter der musikalischen Romantik war auch die Zeit der industriellen Revolution, und Boehm war ein typischer Vertreter des technischen Pioniergeistes jener Zeit. Die Neuerungen im Flötenbau wurden von zwei Bedürfnissen angetrieben. Zum einen expandierte das öffentliche Konzertwesen, es wurden immer grössere Konzertsäle gebaut, die nach lauterem Instrumenten verlangten. Zum anderen war es sehr schwer, auf den traditionellen Flöten, für die D-dur die optimale Tonart war, in Tonarten mit vielen Vorzeichen zu arbeiten. Boehms bahnbrechende Erfindung von 1832, die er 1847 noch einmal veränderte, bestand darin, dass er für jeden chromatischen Halbton in der Oktave ein Tonloch bohrte und einige Löcher durch ein ausgeklügeltes Klappensystem miteinander verband. Dieses Boehm-System hat sich bis heute bewährt und ermög-

licht es den Flötisten, den ausdrucks-mässigen und technischen Anforderungen sowohl romantischer als auch zeitgenössischer Musik gerecht zu werden.

Carl Gottlieb Reissiger wurde 1798 in Belzig geboren und kam 1811 als Schüler der Thomasschule nach Leipzig. Anschliessend studierte er in Wien bei Salieri und in München bei Peter von Winter. In München komponierte er seine einzige italienische Oper "Didone abbandonata", die 1824 von Carl Maria von Weber in Dresden uraufgeführt wurde. Auf diese Weise hatte er sich in der Stadt einen Namen gemacht, in der er 1826, nach Webers Tod, das Amt eines Musikdirektors an der deutschsprachigen Hofoper übernahm. Dresden unterhielt zwei Opernensembles, eines für deutschsprachige und eines für italienische Produktionen. Der viel prestigeträchtigeren italienischen Oper stand Francesco Moracchi vor. Doch wegen dessen schwacher Gesundheit musste ihn Reissiger schon im ersten Jahr häufig vertreten und verdiente sich damit nicht zuletzt hohe Anerkennung. 1828 wurde er zum königlichen Kapellmeister auf Lebenszeit bestellt. Damit war die Verpflichtung verbunden, regelmässig Messen und Opern zu komponieren, die folglich das Hauptgewicht in seinem umfangreichen Schaffen ausmachten. Ausserdem schrieb er viele kleinere kirchenmusikalische Werke, zahlreiche Lieder, eine Sinfonie, Kammermusik (u.a. 23 Klaviertrios) und Klavierstücke. Das *Concertino für Flöte und Orchester op.60* entstand 1829.

Ein folgenreiches Ereignis war 1842 die Uraufführung von Wagners "Rienzi" in Dresden, die dank Reissigers vorzüglicher Vorbereitung zum grossen Erfolg wurde. Daraufhin wurde Wagner 1843 gleichrangig als Kapellmeister eingestellt, was aber nicht unbedingt zu Reissigers Vorteil sein sollte, denn Wagner war bekanntlich ein schwieriger Kollege. Und neben Wagner verblasste Reissigers Ruhm. Doch nachdem Wagner Dresden im Revolutionsjahr verlassen musste, konnte sich Reissiger wieder behaupten und blieb bis zu seinem Tode 1859 eine hochgeachtete Persönlichkeit dieser Stadt.

Die Besetzung des *Concertinos D-dur op.60* ist für ein "kleines Konzert" ungewöhnlich gross. Sie umfasst neben den üblichen Streichern, je zwei Holzbläsern und Hörnern auch Trompeten, Pauken und eine Posaune. Anstelle von Flöten setzt Reissiger eine Piccoloflöte ein, die im ersten Satz häufig die Geigen verstärkt und den dritten Satz solistisch eröffnet. Auch das Fagott wird an verschiedenen Stellen solistisch eingesetzt. Es wird deutlich, wie gut vertraut Reissiger mit dem romantischen Opernorchester war. Auch die Bezeichnung "Concertino" deutet an, dass sich Reissiger nicht an die klassische Konzertform hält, die eine ausgewogene Balance der Formteile innerhalb der drei Sätze verlangt. Bei ihm gehen die Teile unmittelbar ineinander über. Der erste Satz wirkt unabgeschlossen, die Abrundung wird erst im Finale erreicht, aber ohne dass die Themen des ersten Satzes wieder aufgegriffen werden, so wie es später Schumann oder Saint-Saëns machen sollten. Relativ konventionell-klassizistisch klingt das Orchesterritornell, mit dem der erste Satz eröffnet wird. Wenn aber anschliessend die Flöte die Führung übernimmt, nehmen die gleichsam neutralen Themen verschiedene Charakterzüge an: stolz, schmeichelnd, kokett, übermütig.

Eine Pastorale in g-moll folgt, und Reissiger malt eine idyllische Szene. Streicher und Klarinetten spielen eine Hirtenmusik mit wiegenden Terzgängen, während die Flöte Vogelstimmen imitiert und in einem kurzen B-dur-Mittelteil dann eine "menschliche Stimme" erhebt. Das Werk schliesst mit einer Polonaise, in der die Soloflöte bei der Vorstellung des Themas dominiert. Der Satz beginnt in d-moll und wendet sich in der Mitte unvermutet nach D-dur. Das prachtvolle Polonaisen-Thema erklingt hier zweimal direkt hintereinander, erst in Moll und dann in Dur.

Carl Reinecke wurde 1824 in Altona geboren. Sein Vater war Privatmusik-lehrer, der auch seinen Sohn unterrichtete, aber nicht nur in Musik, sondern auch in allen anderen schulischen Fächern. Er hielt ihn für zu kränklich, als dass er ihn in eine Schule mit anderen Kindern geschickt hätte. Dieser Umstand und die strenge

autoritäre Erziehung formten Carl Reinecke zu einem wenig durchsetzungsfähigen Menschen, was ihm später als er verantwortungsvolle Ämter bekleidete, zu schafften machte. 1843 zog er nach Leipzig und wurde einer der ersten Studenten an dem von Mendelssohn neu gegründeten Konservatorium. Nach Abschluss des Studiums arbeitete er als Pianist und Dirigent in Kopenhagen, Leipzig, Bremen, Köln, Barmen und Breslau. 1860 wurde er Kapellmeister am Gewandhaus in Leipzig. Indirekt verdankte er dies dem Tod Reissigers am 7. November 1859, da der bisherige Stelleninhaber Julius Rietz zu dessen Nachfolger in Dresden ernannt wurde. 35 Jahre lang war Reinecke Dirigent des Gewandhausorchesters, das neben Sinfoniekonzerten auch in der Oper zu spielen hatte.

Es ist erstaunlich, dass Reinecke, der ebenfalls noch am Konservatorium unterrichtete, überhaupt noch Zeit zum Komponieren fand. Er schrieb vier Sinfonien, vier Klavierkonzerte, je ein Violin-, Cello- und Harfenkonzert, Opern, Oratorien, Chorwerke, Lieder und Kammermusik. Beliebt waren insbesondere seine Stücke für Kinder, die er für seine eigenen sechs Töchter und drei Söhne komponiert hatte. Nachdem er 1895 mit 70 Jahren vom Kapellmeisteramt zurückgetreten und 1902 – ohne Pensionsanspruch – aus dem Konservatorium ausgetreten war, gab er noch einige Konzerte als Pianist, vor allem aber komponierte er. Die *Ballade op.288* war sein letztes Werk, sie entstand 1910, zwei Jahre nach dem *Flötenkonzert op.283*.

Reineckes Kompositionsstil ging von Mendelssohn und Schumann aus, die er beide persönlich gut kannte. In der Harmonik seines *Flötenkonzerts* erkennt man auch Einflüsse von Brahms, und dessen Geist ist auch die sinfonische Haltung verpflichtet. Die Flöte wird überwiegend melodisch eingesetzt und virtuose Spielfiguren dienen meist nur zur Überleitung. Reinecke verzichtet auch auf eine Solokadenz.

Die romantischen Komponisten bemühten sich zunehmend, die klare Trennung von Exposition und Durchführung, also von der Präsentation der Themen und ihrer Verarbeitung, zugunsten einer fortwährenden Weiterentwicklung zu überwinden.

Man kann also sagen, dass eine rhetorische Formidee von einer organischen abgelöst wurde. Reinecke zieht daraus die Konsequenz, dass er im ersten Satz die Durchführung auf ein Minimum reduziert und stattdessen das erste Thema in verschiedenen Varianten und harmonischen Schattierungen entfaltet, bevor er das zweite einführt. Ein drittes Thema in den Trompeten ist als Kontrast in die Verarbeitung des zweiten eingewoben und führt in den insgesamt lyrischen Satz etwas herbere Töne ein.

Der zweite Satz in h-moll ist für ein Flötenkonzert ungewöhnlich düster und gewichtig. Er wird von einem Bassmotiv beherrscht, das einen Trauermarsch andeutet. Durch einen feinen Kunstgriff intensiviert Reinecke den Klagegesang der Flöte bei seiner Wiederkehr nach der rezitativischen Überleitung in der Mitte des Satzes. Er setzt den Beginn der Melodie einen Ton tiefer, ohne die Grundharmonie zu ändern. Dadurch entstehen noch mehr dissonante Spannungen. Das heitere Rondo-Finale leitet in vertraute Bahnen zurück. Den Gegensatz zum Trauermarsch überbrückt die Einleitung, die in e-moll beginnt und das Hauptthema bruchstückhaft vorwegnimmt.

Die *Ballade* ist ein einsätziges Konzertstück. Ein an Mendelssohns "Sommer-nachtstraum"-Musik erinnerndes Scherzo wird eingerahmt von zwei Adagio-Teilen mit poetisch-romantischem Ausdruck.

Peter Sarkar

Peter-Lukas Graf, Flöte

Peter-Lukas Graf erhielt seine Grundausbildung in Zürich. Sein Flötenlehrer war André Jaunet. In Paris erwarb er sich am *Conservatoire National* den Premier Prix für Flöte (bei Marcel Moyse und Roger Cortot) und das Dirigentendiplom (bei Eugène Bigot).

Er begann seine Laufbahn als Soloflötist des Winterthurer Symphonie- und des Schweizerischen Festspielorchesters. Mit der Einspielung des Ibert-Flötenkonzertes machte er als Einundzwanzigjähriger international auf sich aufmerksam. Am ARD-Wettbewerb München erhielt er den ersten Preis. Nebst solistischer und kammermusikalischer Tätigkeit widmete sich Peter-Lukas Graf weiteren dirigentischen Studien in München und amtierte während eines Jahrzehnts hauptsächlich als Opernkapellmeister und Dirigent von Sinfoniekonzerten. Anschliessend wurde er Dozent für Flöte an der Musikakademie Basel.

Peter-Lukas Graf lebt heute in Basel. Er verbindet seine weltweite solistische Tätigkeit mit Gastdirigaten bei Symphonie- und Kammerorchestern. Er ist Dozent an internationalen Meisterkursen und wirkt als Jurymitglied bei den bedeutendsten Musikwettbewerben. Bei Schott veröffentlichte Peter-Lukas Graf zwei didaktische Werke (*Check-up, Interpretation*). Seine reichhaltige CD-Produktion erschien hauptsächlich bei Claves Records.

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart gehört zu den führenden Rundfunk-Sinfonieorchestern Deutschlands und blickt auf eine über 50jährige Geschichte als musikalischer Botschafter Baden-Württembergs zurück. Mit seinem Chefdirigenten Sergiu Celibidache betrat es im Jahr 1971 die internationale Bühne. Seit 1983 haben Sir Neville Marriner, Gianluigi Gelmetti und seit 1996 Georges Prêtre dem Orchester Profil gegeben. Hochkarätige Studio- und Schallplatteneinspielungen, Fernsehproduktionen und eine lebhaftige Konzerttätigkeit im In- und Aus-

land zeugen davon. Zu den besonderen Höhepunkten in der Geschichte des Orchesters gehören die Gastdirigate außerordentlicher Musikerpersönlichkeiten wie Erich Leinsdorf, Georg Solti, Herbert Blomstedt und Giuseppe Sinopoli.

Seit 1998 ist Sir Roger Norrington Chefdirigent des Radio-Sinfonieorchesters Stuttgart des SWR. Neben seinen aussergewöhnlichen Programmzusammensetzungen bereichert die Verbindung von historischer Aufführungspraxis und modernem Sinfonieorchester die Konzertreihen des Orchesters. Als "The Stuttgart Sound" bezeichnet die öffentliche Kritik den unverwechselbaren und charakteristischen Klang des Orchesters mit seinem Chefdirigenten.

Bernhard Gueller, Dirigent

"Er ist mein bester Schüler", sagte kein Geringerer als Sergiu Celibidache über Bernhard Gueller, und in den folgenden Jahren bewies der "Schüler", wie recht sein 'Lehrer' hatte.

Gueller war bis Ende des Jahres 2000 Principal Conductor des Cape Town Philharmonic Orchestra und ist regelmässig als Gastdirigent bei grossen Sinfonieorchestern, insbesondere in Deutschland und Japan, tätig. Im Jahr 2000 debütierte er in Russland und Israel und 2001 dirigierte er wieder in Barcelona und mehrfach in Kanada. Zudem wurde er als Gastdirigent nach Australien und in die USA verpflichtet.

Bernhard Gueller begann seine musikalische Laufbahn als Cellist in Stuttgart. Seine Ausbildung erhielt er an der dortigen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst. Er besuchte die Meisterklasse von Antonio Janigro, die Quartettklasse des Melos-Quartetts und nahm an Kursen von Paul Tortelier teil. Seine Karriere als Dirigent begann im Jahr 1979, als er den ersten Preis beim Dirigentenwettbewerb der Deutschen Rundfunkanstalten gewann.

Seine langjährige, intensive Zusammenarbeit mit Sergiu Celibidache prägte seine Arbeit als Dirigent ganz entscheidend.

Pinchas Steinberg, Dirigent

Pinchas Steinberg wurde 1945 in Israel geboren, wo er auch seine musikalische Ausbildung begann. Er setzte seine Studien in den USA bei Joseph Gingold und Jascha Heifetz fort und lernte Komposition bei K.B.Jirak an der Roosevelt Universität in Chicago und bei Boris Blacher in Berlin.

1974 begann er seine Karriere als Dirigent beim Radio-Sinfonieorchester Berlin, und seither dirigiert er die renommiertesten Orchester Europas, darunter die Berliner, Osloer, Londoner und Stockholmer Philharmoniker, das Gewandhausorchester Leipzig, l'Orchestre de la Suisse Romande, l'Orchestre National de France und die Tschechische Philharmonie.

Pinchas Steinberg widmet einen grossen Teil seiner Aktivitäten der Oper. Regelmässig wird er von den grossen Opernhäusern in London, Monte Carlo, Rom, San Francisco, Wien u.v.a. eingeladen. Seit 1995 ist er jedes Jahr in der Opéra Bastille in Paris zu Gast, wo er zur Eröffnung der Saison 1995/1996 "Nabucco" dirigierte. Seine Einspielung des "Cherubin" von Massenet wurde mit dem Grand Prix du Disque, dem Diapason d'Or und dem Prix Cécilia ausgezeichnet.

Ab der Saison 2002/2003 wird Pinchas Steinberg als Nachfolger von Fabio Luisi neuer musikalischer Leiter des Orchestre de la Suisse Romande.

Carl Gottlieb Reissiger

Le 19ème siècle, contrairement aux 18ème et 20ème siècles, n'a pas vu foisonner les musiques pour flûte, et les concertos pour cet instrument composés pendant cette période sont rares. Les seuls compositeurs d'une certaine envergure à avoir écrit des œuvres pour la flûte traversière, sans être eux-mêmes flûtistes, sont Carl Gottlieb Reissiger et Carl Reinecke. Le Concerto op. 283 et la Ballade op. 288 pour flûte, n'ont été écrits qu'au début du 20ème siècle, mais appartiennent néanmoins totalement au répertoire romantique.

La plupart des œuvres pour flûte sont composées par des flûtistes. Les grands virtuoses de la flûte voyageaient à travers toute l'Europe et composaient eux-mêmes des concertos ou des soli pour les concerts qu'ils donnaient, tout comme le faisaient Paganini et Chopin. Les deux plus célèbres étaient Théobald Böhm et son rival Anton Bernhard Fürstenau. C'est pour ce dernier que Reissiger composa en 1829 le Concertino op. 60. Il était à l'époque maître de chapelle à la cour de Dresde et Fürstenau était le premier flûtiste de son orchestre.

Théobald Boehm était non seulement flûtiste (il était entre autres membre de la Chapelle Royale de la Cour de Bavière), mais il fabriquait aussi des flûtes. Il s'est livré à beaucoup d'expériences pour améliorer cet instrument, et comme il était orfèvre de formation, il possédait le doigté nécessaire à des travaux de mécanique fine. L'époque romantique en musique était aussi celle de la révolution industrielle et Boehm était un représentant typique de l'esprit de pionnier de cette période. Deux nécessités servaient de moteur aux innovations dans la construction des flûtes. Les concerts publics étaient en pleine expansion, on construisait des salles de concert de plus en plus grandes, qui nécessitaient des instruments à la sonorité beaucoup plus puissante. De plus, il était très difficile de jouer sur des flûtes traditionnelles dans des tonalités comportant beaucoup d'altérations à la clé, alors que le ré majeur était la tonalité idéale. En 1832, Boehm fit une invention révolutionnaire, qu'il perfectionna en 1847 : pour chaque demi-ton de l'octave il a percé un trou et certains d'entre eux étaient reliés par un système raffiné de clapets. Ce sys-

tème Boehm est toujours en usage actuellement et permet au flûtiste de répondre aussi bien aux exigences techniques qu'aux besoins d'expressivité de la musique classique, tout comme de la musique moderne.

Carl Gottlieb Reissiger naquit à Belzig en 1798 et arriva à Leipzig en 1811 où il fut élève à la Thomasschule. Il poursuivit ensuite ses études à Vienne avec Salieri et à Munich avec Peter von Winter. A Munich, il composa son unique opéra italien "Didone abbandonata" dont la première fut donnée en 1824 par Carl Maria von Weber à Dresde. C'est ainsi qu'il se fit un nom dans la ville, où en 1826, après la mort de Weber, il devint directeur de la musique à l'Opéra allemand de la Cour. Dresde entretenait deux opéras, l'un pour les productions allemandes et l'autre pour les productions italiennes. A la tête de l'Opéra italien, bien plus prestigieux, se trouvait Francesco Moracchi, mais comme il était de santé fragile, Reissiger dut le remplacer plusieurs fois dès la première année et il s'est ainsi acquis une solide réputation. En 1828, il fut nommé Maître de chapelle à vie. Ce poste comportait l'obligation de composer régulièrement des messes et des opéras, qui évidemment constituèrent la part la plus importante de sa vaste production. En outre, il écrivit aussi beaucoup de courtes œuvres liturgiques, de nombreux lieder, une symphonie, de la musique de chambre (entre autres 23 trios avec piano) et des pièces pour piano. Le *Concertino pour flûte et orchestre op. 60* date de 1829.

La première à Dresde en 1842 du "Rienzi" de Wagner fut un événement lourd de conséquences, qui grâce à l'excellente préparation de Reissiger remporta un immense succès. A la suite de cela, Wagner fut nommé en 1843 Maître de chapelle, au même rang que Reissiger, ce qui ne fut pas forcément à son avantage, car comme l'on sait Wagner était un collègue difficile. A ses côtés la gloire de Reissiger s'est quelque peu ternie. Toutefois, après que Wagner ait dû quitter Dresde lors de la révolution, Reissiger put reprendre sa place et il resta jusqu'à sa mort en 1859, une personnalité très respectée de cette ville.

L'instrumentation du *Concertino en ut majeur op. 60* est relativement riche si l'on considère qu'elle était prévue pour "un petit concert". Elle comprend outre les cordes de rigueur, deux bois, des cors et des trompettes, des cymbales et des trombones. Au lieu d'une flûte, Reissiger place une flûte piccolo qui dans le premier mouvement renforce souvent les violons et ouvre en solo le troisième mouvement.

Le basson aussi intervient dans plusieurs passages en solo. C'est là que l'on voit clairement à quel point Reissiger connaissait bien l'orchestre d'opéra romantique. L'intitulé "Concertino" montre que Reissiger ne s'en tient pas à la forme classique du concerto, qui exigeait une répartition équilibrée des formes et des différentes parties dans les trois mouvements. Les parties s'y imbriquent sans transition. Le premier mouvement semble inachevé, ce n'est que dans le finale qu'il s'arrondit, sans qu'il y ait toutefois une reprise des thèmes du premier mouvement comme le feront plus tard Schumann ou Saint-Saëns. La ritournelle de l'orchestre, ouvrant le premier mouvement, semble relativement classique et conventionnelle. Mais lorsque ensuite la flûte reprend la direction, les différents thèmes neutres, si l'on peut dire, adoptent différents traits de caractère : fier, cajoleur, coquet, exubérant.

Une pastorale en sol mineur suit, qui évoque une scène idyllique. Les cordes et les clarinettes jouent une musique de pâtres avec le bercement des passages en tierce, alors que la flûte imite le gazouillement des oiseaux et dans un bref passage central en si bémol majeur même "une voix humaine". Le *Concertino* se termine par une polonaise, dans laquelle domine une flûte solo lors de l'introduction du thème. Le mouvement commence en ré mineur et passe au ré majeur au milieu de façon inattendue. Le thème magnifique de la polonaise résonne ici deux fois de suite, d'abord en mineur, ensuite en majeur.

Carl Reinecke naquit à Altona. Son père était professeur de musique privé, il enseigna à son fils non seulement la musique, mais aussi toutes les autres branches scolaires. Il considérait qu'il était trop malade pour être envoyé à l'école avec

d'autres enfants. Ces circonstances ainsi que l'éducation extrêmement autoritaire qu'il reçut, ont fait que Carl Reinecke a toujours eu de la peine à s'imposer, ce qui lui a posé des problèmes lorsqu'il occupait de hautes fonctions. En 1843, il se rendit à Leipzig où il devint l'un des premiers élèves du Conservatoire récemment fondé par Mendelssohn. Après ses études, il travailla comme pianiste et chef d'orchestre à Copenhague, Leipzig, Brême, Cologne, Barmen et Breslau. En 1860, il devint maître de chapelle au Gewandhaus de Leipzig. Il le doit indirectement à la mort de Reissiger le 7 novembre 1859, car Julius Rietz qui était à Leipzig fut appelé à Dresde pour remplacer ce dernier. Pendant 35 ans Reinecke fut le chef de l'orchestre du Gewandhaus, qui outre les concerts symphoniques, devait aussi jouer à l'opéra.

Il est étonnant que Reinecke, qui enseignait également au Conservatoire ait encore trouvé le temps de composer. Il écrivit quatre symphonies, quatre concertos pour piano, un concerto pour chacun des instruments suivants : le violon, le violoncelle et la harpe ; il composa également des opéras, des oratorios, des œuvres pour chœur, des lieder et de la musique de chambre. Ses pièces pour enfants qu'il avait composées pour les siens (6 filles et 3 fils) étaient très populaires. Après s'être retiré en 1895 à 70 ans de ses fonctions de maître de chapelle et avoir quitté en 1902 – sans droit à une pension – le Conservatoire, il donna encore quelques concerts comme pianiste, mais il se consacra surtout à la composition. La *Ballade op. 288* est sa dernière œuvre, elle fut écrite en 1910 soit deux ans après le *Concerto pour flûte op. 283*.

Le style de composition de Reinecke s'inspirait de Mendelssohn et de Schumann qu'il connaissait personnellement très bien. On reconnaît aussi dans l'harmonie de son *Concerto pour flûte* des influences de Brahms, cela ressort aussi de sa conception de la symphonie. La flûte ne joue qu'un rôle mélodique et les passages virtuoses servent surtout aux transitions. Reinecke renonce à une cadence en solo.

Les compositeurs romantiques s'efforçaient de plus en plus de dépasser cette séparation nette de l'exposition et du développement thématique, c'est-à-dire de

la présentation des thèmes et de leur traitement, en faveur d'un développement continu. On peut dire que l'idée rhétorique de la forme est remplacée par une idée organique. Reinecke décide donc que dans le premier mouvement le développement doit être réduit à son minimum et qu'à sa place le premier thème doit s'épanouir dans plusieurs variantes et couleurs harmoniques, avant l'introduction du second thème. Un troisième thème par les trompettes vient s'imbriquer en contraste dans l'élaboration du deuxième thème et introduit dans ce mouvement plutôt lyrique quelques sonorités plus austères.

Le second mouvement en si mineur est étrangement sombre et pesant pour un concerto pour flûte. Il est dominé par un motif des basses, faisant penser à une marche funèbre. Par une astuce subtile Reinecke intensifie le chant plaintif de la flûte, qui revient au milieu du mouvement, après la transition, sous la forme d'un récitatif. Il place le début de la mélodie un ton plus bas, sans changer l'harmonie de base. Cela produit ainsi encore plus de tensions dissonantes. Le joyeux rondo final nous ramène dans un environnement plus familier. Le contraste par rapport à la marche funèbre est compensé par l'introduction qui commence en si mineur et qui par petits fragments annonce le thème principal.

La Ballade est une pièce de concert en un seul mouvement. C'est un Scherzo rappelant la musique du "Songe d'une nuit d'été" de Mendelssohn enchâssé dans deux parties en adagio d'expression romantique et poétique.

Peter Sarkar

Traduction: Anne Wölfli-Keller

Peter-Lukas Graf, flûte

C'est à Zurich que Peter-Lukas Graf a fait ses premiers pas dans la musique. Son professeur de flûte était André Jaunet. Au *Conservatoire National* de Paris, il a obtenu un Premier Prix de flûte (élève de Marcel Moyse et Roger Cortot) ainsi que le diplôme de direction d'orchestre (élève d'Eugène Bigot).

Il a débuté comme soliste avec l'Orchestre Symphonique de Winterthur et l'Orchestre Suisse des Festivals. Son enregistrement du concerto pour flûte d'Ibert, lorsqu'il avait 21 ans, lui a apporté une reconnaissance internationale. Il a remporté le premier prix du Concours ARD à Munich. Outre ses activités de soliste et de chambriste, il a poursuivi ses études de direction à Munich et travaillé pendant une décennie comme chef d'orchestre à l'opéra et dans des concerts symphoniques. Puis il a été nommé professeur de flûte à l'Académie de Musique de Bâle.

Peter-Lukas Graf vit actuellement à Bâle. Il allie ses activités de soliste à celles de chef invité d'orchestres symphoniques et de chambre. Il donne des master-classes et il est souvent membre du jury de concours internationaux.

Il a publié chez Schott deux ouvrages didactiques (*Check-up, Interprétation*). La majeure partie de sa discographie est parue chez Claves Records.

L'Orchestre symphonique de la SWR à Stuttgart

L'orchestre symphonique de la radio de Stuttgart, l'un des ambassadeurs musicaux les plus célèbres du Bade-Wurtemberg, est riche de plus de cinquante ans d'histoire. En 1971, sous la baguette de Sergiu Celibidache, il accède à la scène internationale. Depuis 1983, la qualité de cet orchestre est soulignée par la présence de grandes personnalités artistiques telles que Sir Neville Marriner, Gianluigi Gelmetti et, depuis 1996, Georges Prêtre en qualité de chef d'orchestre invité d'honneur ; en témoignent notamment les nombreux enregistrements radiophoniques, les disques, les productions télévisées ainsi que le calendrier bien rempli des tournées en Allemagne et à l'étranger. Parmi les temps forts de l'histoire de l'orchestre,

soulignons également le passage de chefs d'orchestre d'envergure exceptionnelle. Citons ici Erich Leinsdorf, Georg Solti, Herbert Blomstedt, Giuseppe Sinopoli et Kurt Sanderling.

À partir de 1998, Sir Roger Norrington assure la direction de l'orchestre symphonique de la SWR. La savante et extraordinaire composition des programmes alliée à la grande expérience de cet orchestre symphonique moderne enrichissent les séries de concerts de la SWR. "The Stuttgart Sound" – c'est ainsi que la critique définit la sonorité caractéristique et particulière de l'orchestre et de son chef.

Bernhard Gueller, chef d'orchestre

"C'est mon meilleur élève" voilà ce que disait de Bernhard Gueller le grand Sergiu Celibidache, et par la suite, l'élève a démontré à quel point son professeur avait raison.

Jusqu'à la fin de l'année 2000, Gueller a été le chef en titre du Cape Town Philharmonic Orchestra. Il était aussi régulièrement invité à diriger les grands orchestres symphoniques, surtout en Allemagne et au Japon. Puis il a fait ses débuts en Russie et en Israël, et en 2001, il dirige de nouveau à Barcelone et plusieurs fois au Canada. De plus, il a été appelé comme chef invité en Australie et aux Etats-Unis.

Bernhard Gueller a entamé sa carrière musicale comme violoncelliste à Stuttgart. Il s'est formé à la Haute Ecole de Musique, de Théâtre et de Danse de cette ville, a suivi une masterclass d'Antonio Janigro, la classe de quatuor du Quatuor Melos et les cours de Paul Tortelier. Sa carrière de chef a commencé en 1979, lorsqu'il a remporté le premier prix du concours de direction d'orchestre des stations de radio allemandes.

La longue et étroite collaboration avec Sergiu Celibidache a laissé une forte empreinte sur son travail de direction.

Pinchas Steinberg, chef d'orchestre

Pinchas Steinberg est né en Israël en 1945. Il commence ses études musicales dans son pays natal, les poursuit aux Etats-Unis auprès de Joseph Gingold et Jascha Heifetz et étudie la composition avec K.B. Jirak à l'Université Roosevelt de Chicago et Boris Blacher à Berlin.

Sa carrière de chef d'orchestre débute en 1974 avec le Radio Sinfonie Orchester Berlin et depuis, il dirige les orchestres les plus prestigieux d'Europe : le Philharmonique de Berlin, Oslo, Londres, Stockholm, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l'Orchestre de la Suisse Romande, l'Orchestre National de France et la Philharmonie Tchèque.

Pinchas Steinberg consacre par ailleurs une partie importante de son activité à l'opéra ; il est régulièrement invité aux opéras de Londres, Monte-Carlo, Rome, San Francisco, Vienne, etc. Depuis 1995, il est invité chaque année à l'Opéra Bastille à Paris où il a dirigé "Nabucco" pour l'ouverture de la saison 1995/1996. Son enregistrement du "Cherubin" de Massenet a remporté le Grand Prix du Disque, le Diapason d'Or et le Prix Cécilia.

Pinchas Steinberg a été élu pour remplacer Fabio Luisi comme nouveau directeur musical de l'Orchestre de la Suisse Romande dès la saison 2002/2003.

ROMANTIC FLUTE CONCERTOS**CARL REINECKE 1824–1910****BALLADE FOR FLUTE AND ORCHESTRA, OP. 288 (1)****1 Adagio – Allegro – Tempo I 9'33****CARL GOTTLIEB REISSIGER 1798–1859****CONCERTINO IN D MAJOR FOR FLUTE AND ORCHESTRA, OP. 60 (2)****2 Allegro moderato 12'22 3 Polacca 8'09****CARL REINECKE 1824–1910****CONCERTO IN D MAJOR FOR FLUTE AND ORCHESTRA, OP. 283 (3)****4 Allegro molto moderato 9'17****5 Lento e mesto 6'34 6 Finale. Moderato 7'10****PETER-LUKAS GRAF, FLUTE****RADIO-SINFONIEORCHESTER STUTTGART DES SWR****(SWR Stuttgart Radio Symphony Orchestra)****BERNHARD GUELLER, CONDUCTOR (1, 2)****PINCHAS STEINBERG, CONDUCTOR (3)**

Recording: Südwestrundfunk Stuttgart; (1) 1 January 1984, (2) 31 January 1984, (3) 26 February 1983/
Recording direction: Rothe (1, 2), Didion (3)/Recording engineers: Richter (1, 2, 3), Haller (1, 2), Gruber (3)/
Cover graphics: Christoph Dütschler, Berne/Cover illustration: Caspar David Friedrich, Der Mönch am Meer
(1809/10), Berlin, Nationalgalerie / Booklet supervision, layout and design: Mark Manion, Berne
In Lizenz von SWR Media GmbH Stuttgart