

BRAHMS

Clarinet Sonatas, Op. 120 (Flute and Piano Versions)

Karl-Heinz Schütz • Maria Prinz

Thoughts on Johannes Brahms A musical journey with flute and piano

Aimez-vous Brahms? is the title of a famous 1961 film (released in the US as *Goodbye Again*) directed by Anatole Litvak, adapted from the novel by Françoise Sagan. For Karl-Heinz Schütz and me, the answer is a passionate and unqualified 'Yes!'.

There is barely a work in the entire chamber music repertoire that I have studied more deeply, that has been a more constant companion, than Johannes Brahms' *Sonatas, Op. 120*, which I have performed with a variety of distinguished chamber music partners in numerous concerts all over the world. Brahms' songs are also some of the works dearest to my heart, and performing *Die schöne Magelone*, with baritone Matthias Goerne, is one of the most treasured and important experiences of my career. Karl-Heinz Schütz, in the course of his many years spent as a solo flautist with leading orchestras, and since 2011 as a member of the Vienna Philharmonic, has played all the Brahms symphonies, with their exquisite solo passages for flute, under all the leading conductors of our time – yet always with the regret that Brahms never composed any chamber music for his instrument. So it was only logical that he should look around for chamber music written by Brahms for other wind instruments, and decide to arrange the *Op. 120 Sonatas* for flute.

This is not the first time we have each recorded this repertoire, but it is our first journey together through a familiar landscape, one that appears in a new light to us, given the different combination. The specific sound characteristics of the flute make it possible to convey the atmosphere of autumnal rêverie particularly effectively, and it was fascinating for me to discover nuances of timbre on the piano to harmonise with this pastel sound-world.

Inspiration was all around us, everywhere we looked.

We live and work in Vienna, a city that held such a powerful appeal for Brahms who was born in Hamburg in 1833. He first visited Vienna in 1862 and finally moved here in 1869, remaining until his death on 3 April 1897. His final resting place was in a grave of honour in Vienna's Zentralfriedhof (Central Cemetery).

In Vienna Brahms immediately found artistic and social

recognition. The variety of important positions he was offered – including the directorship of the Singakademie and the Singverein, honorary membership of the Gesellschaft der Musikfreunde (Society of Friends of Music) and of the Vienna Tonkünstlerverein (Association of Musicians), to name only a few – are a testament to this. Here in Vienna he also met his publisher Friedrich August Simrock, who published all his compositions. Brahms was one of the few composers to achieve financial independence through the earnings from his music. During the course of a number of extended concert tours he was also able to present his works as pianist and conductor, with great success.

Brahms' universe is incredibly rich and complex: his creations are never trivial or superficial. Central to his oeuvre are the four radical, ground-breaking symphonies, a wealth of highly Romantic piano music that is orchestral in nature and rich with interesting harmonies, a prodigious number of songs, and countless chamber works of high quality.

How should we imagine the human being who left us this sublime music?

I think that in the case of Brahms, his appearance, his music and what we know of him from his friends and contemporaries all fit together. Lugubrious and reserved by nature, he never married. 'Free, but alone,' seemed to be his motto throughout his life. 'Stubborn, with a spirit closed off to outsiders,' was Richard Specht's description. Nevertheless, Brahms had a very large circle of friends and acquaintances. From early childhood his experience was shaped by encounters with great musicians, most notably Robert and Clara Schumann, the violinist Joseph Joachim, Franz Liszt and later Johann Strauss in Vienna, and Dvořák, Grieg and Tchaikovsky in Leipzig.

A personal encounter also offers an explanation as to why Brahms did not, as initially intended, bring his life's work to a conclusion in 1890 with the *String Quintet, Op. 111*. On a journey to Meiningen in March 1891 he heard the clarinetist of the Meiningen Court Orchestra, Richard Mühlfeld, play Carl Maria von Weber's *Clarinet Concerto No. 1* as well as Mozart's *Clarinet Concerto*. 'It is not possible to play the clarinet more beautifully than this

Mühlfeld', he wrote to Clara Schumann. This experience was both an inspiration and a challenge for Brahms. In the years between 1891 and 1894 he composed the finest of all chamber works for clarinet: the *Trio, Op. 114*, the *Quintet, Op. 115* and the *Sonatas, Op. 120, Nos. 1 and 2*. All that remained for Brahms to compose were the *Vier ernste Gesänge* (Four Serious Songs) *Op. 121*, which he completed on his final birthday, 7 May 1896, shortly before the death of Clara Schumann. His last work, *Eleven Chorale Preludes, Op. 122* for organ, was published only after his death. The last notes he wrote were set to the chorale 'O Welt, ich muß Dich lassen' ('O world, I must leave you').

Although there is no doubt that the inspiration for the *Op. 120 Sonatas* was the sound of the clarinet, Brahms made a version for viola at the same time and, in the summer of 1895, a version for violin. These arrangements, made by the composer himself, show he had considered the interpretation of his musical material through different instrumental timbres and colours from the outset, leaving the door open for further explorations. Another example of this is Luciano Berio's 1986 arrangement of the *Sonata Op. 120 No. 1* as a concerto for clarinet and orchestra.

There is no printed manuscript of the arrangement for flute by Karl-Heinz Schütz. It is based on the three versions for clarinet, viola and violin created by Brahms himself. While working together we tried out a variety of possibilities, looking for solutions that would do justice to the specific qualities of the flute and the work itself. So this recording has a certain rather appealing sense of improvisation at its core.

The *Op. 120* works, composed in Bad Ischl in the summer of 1894, are duo sonatas *par excellence*. Two absolutely equally matched instruments are in constant dialogue, the piano part in particular characterised by a vast – yet all the while pellucid – wealth of harmonies. In the following notes I would like to draw attention to a few distinctive features of these sonatas that I find fascinating.

Sonata in F minor, Op. 120, No. 1

Allegro appassionato – Andante un poco adagio – Allegretto grazioso – Vivace

This is the more conventional of the two sonatas, both in its four-movement structure and in its straightforward thematic

material. Particularly impressive is the masterly, economically constructed thematic treatment. The first four bars of the opening movement, presented on the piano, state the thematic material that will shape not only the first movement but the entire sonata, in more or less recognisable form. The theme is related to Bach's chorale melody 'Wenn ich einmal soll scheiden' ('When one day I must depart from here') from the *St Matthew Passion*.

Another important feature is the constant striving of this F minor work for F major, not only in the wonderfully blissful coda of the first movement, but also in the fourth movement, which is entirely in F major.

The central movements, which in the Classical sonata are generally the slow movement and the *scherzo*, do not contrast markedly with each other here in tempo or in character. The second movement is only *un poco adagio* but is mainly *Andante* and presents the performer with the rather challenging task of maintaining the flow while taking enough time to savour the arabesque-like melodic phrases. The third movement, *Allegretto* but *grazioso* not *scherzando*, is an Austrian Ländler, elegant at the start, then rustically stomping as its theme is inverted.

The fourth movement, entirely in F major, opens with a lustrous heroic motivic call consisting of three repeated Fs in the introductory piano bars. The theme on the solo instrument is in two parts: supple and cantabile before suddenly shifting to *leggiero staccato*. In the lyrical secondary theme the repeated notes from the beginning are transformed into octave leaps. The D minor section creates, shortly before the end, one of the most intimate moments in the whole work.

Sonata in E flat major, Op. 120, No. 2

Allegro amabile – Allegro appassionato – Andante con moto – Allegro

This is Brahms' final work of chamber music, and he takes his leave of the genre not in dark or dramatic tones but in an atmosphere of serene simplicity. The critic Eduard Hanslick referred to a 'more restrained, tranquil style', that 'avoids exceeding a certain level of emotion and eschews violent contrasts rather than seeking them out'.

The beginning of the first movement, *Allegro amabile*, where both instruments play together, sounds more like the

continuation of a narrative, enchanting us with an almost impressionistic-sounding autumnal atmosphere with muted light and pastel colours. The second theme – *sotto voce*, with a canonic dialogue between solo instrument and piano – offers no contrast with the main theme. Here, as well as in the development and the coda, we find juxtapositions of triplets and quavers that are typical of this movement.

In the second movement, too, it is only the beginning that storms the heavens: this energetic theme, characterised by jumps of a sixth, soon disintegrates into smaller motifs, becoming quieter, more tender. The middle section, a *Trio Sostenuto*, is chorale-like in nature and orchestral in tone, but *dolce e ben cantando*, rather than declamatory.

The third movement is a prime example of the composer's supreme mastery of the art of variation. The movement sets out from a quiet, unspectacular theme, melodically related to Mendelssohn's song *Frage* ('Question'). In the variations that follow, both character and rhythm are put through an imaginative series of variations. Particularly appealing is the third variation – *grazioso* – which is weightless and iridescent in the style of Mendelssohn. The fourth variation is very unusual, syncopated throughout before reaching a standstill, almost freezing before the volcanic outburst of the fifth variation. The structure of this movement is also noteworthy: the theme and first four variations form as it were the Sonata's slow movement, while the fifth and sixth variations – *Allegro* and *Più tranquillo* – are something approximating to a short fourth-movement finale.

Sonata No. 1 was premiered on 7 January and *Sonata No. 2* on 8 January 1895 in Vienna's Bösendorfer Saal. They were the object of some generous and very apt remarks from a review in the *Musikalisches Wochenblatt* ('Musical

Weekly'): 'The music that the master has offered us in both these sonatas makes no attempt – deliberately, we assume – to please the crowd; they will be met with all the more heartfelt appreciation by those who understand their inner beauties and delights; these will find in them a source of the purest joys ... which of these sonatas is the more precious, we could not say, even if any such difference in quality were perceptible.'

To complete the album, we have complemented the two *Sonatas, Op. 120* with a selection of nine songs. Brahms wrote around 300 songs in the course of his life. In these arrangements for flute and piano they are 'songs without words'. We hope, though, that even without words they have a lot to say, perhaps conveying even more intensely the composer's commentary on the text, underscoring his very personal musical interpretation of emotion and expression. Brahms set relatively few poets of the first rank, but he always sought out worthwhile texts in which he seemed to be most concerned with finding rhythmically interesting verses with rich emotional content. Both these elements come across effectively in the combination of flute and piano. Karl-Heinz Schütz also turned to the alto flute and piccolo to create an even greater wealth of colours and variety of moods for particular verses, or indeed entire songs. We have deliberately refrained from reproducing the texts of the songs in this booklet, so that every listener can generate their own associations from the titles and the musical language of the songs. Let your imagination be your guide.

Maria Prinz, Vienna, March 2021
English translation: Saul Lipetz

Karl-Heinz Schütz

Karl-Heinz Schütz is solo flautist with the Vienna Philharmonic Orchestra. He has performed as soloist under conductors Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Fabio Luisi, Sir Neville Marriner and the Vienna Philharmonic Orchestra, and with the Vienna Symphony, the Academy of St Martin in the Fields and the NHK Symphony Orchestra. He studied with Eva Amsler at the Vorarlberg State Conservatory in Austria, Philippe Bernold at the Conservatoire National Supérieur Musique et Danse de Lyon, and with Aurèle Nicolet in Switzerland, and won first prizes at the Carl Nielsen International Music Competition in 1998 and the International Flute Competition Kraków in 1999. A passionate chamber musician, Schütz is a member of Ensemble Wien-Berlin and the Wiener Ring-Ensemble, and has appeared at international festivals in Salzburg, Bregenz, Montpellier, Sapporo and Prague. He is professor at the Music and Arts University of the City of Vienna and gives

masterclasses throughout Europe, the US and Japan. His discography includes recordings for Camerata Tokyo and *The 20th Century Concerto Grosso* with the Academy of St Martin in the Fields under Sir Neville Marriner (Chandos).

Karl-Heinz Schütz ist Soloflötist der Wiener Philharmoniker. Er studierte bei Eva Amsler am Vorarlberger Landeskonservatorium, bei Aurèle Nicolet in Basel und bei Philippe Bernold in Frankreich. Noch während des Studiums gewann er zwei wichtige internationale Flötenwettbewerbe: Carl Nielsen 1998 und Krakau 1999. Seither verfolgt er eine weltweite Konzerttätigkeit und durfte zahlreiche Flötenkonzerte mit Dirigenten, wie Riccardo Muti, Daniel Barenboim, Sir Neville Marriner, Fabio Luisi und Bertrand de Billy und Orchestern, wie die Wiener Philharmoniker, die Wiener Symphoniker, die Academy of St Martin in the Fields und das NHK Orchester, auführen. Der passionierte Kammermusiker ist seit 2013 Nachfolger von Wolfgang Schulz im Ensemble Wien-Berlin und im Wiener Ring Ensemble. Seit 2005 hat Karl-Heinz Schütz eine Professur an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien inne und gibt regelmäßig Meisterkurse im In- und Ausland. Seine Diskographie umfasst sowohl Aufnahmen für „Camerata Tokyo“, als auch eine Chandos CD „The 20th Century Concerto Grosso“ mit der Academy of St Martin in the Fields und dem Dirigenten Sir Neville Marriner.
www.karlheinzschuetz.com

Maria Prinz

Pianist **Maria Prinz** is widely in demand as a soloist, recitalist and chamber musician. She has performed with leading orchestras throughout Europe, including several appearances with the Vienna Philharmonic Orchestra, collaborating with renowned conductors Sir Neville Marriner, Seiji Ozawa and Riccardo Muti at the Salzburg Festival. As a recitalist, Prinz has performed across the US, Japan, Australia, New Zealand and most European countries. She has appeared at the Pacific Music Festival in Sapporo, the Musikverein and Konzerthaus in Vienna, Carnegie Hall's Weill Recital Hall in New York, the Queen Elizabeth Hall and the Barbican Centre in London, and the Bunka Kaikan in Tokyo. Her chamber music collaborations include numerous performances with members of the Vienna Philharmonic Orchestra, international artists such as Andrew Marriner, Patrick Gallois and Philippe Pierlot, and world-famous singers Ludovic Tézier, Krassimira Stoyanova and Matthias Goerne. Prinz has recorded Haydn and Mozart piano concertos with the Sofia Symphony Orchestra, Brahms sonatas with clarinetist Alfred Prinz, *The 20th-century Concerto Grosso* with the Academy of St Martin in the Fields under Sir Neville Marriner (Chandos) and several Naxos releases with flautist Patrick Gallois, soprano Krassimira Stoyanova and mezzo-soprano Margarita Gritskova. In addition to her performing career, Prinz has taught at the University of Music and Performing Arts in Vienna since 1987.

Die musikalische Tätigkeit von **Maria Prinz** umfasst sowohl Solo-Auftritte als auch Recitals und Kammermusik. Zu den Höhepunkten ihrer Karriere gehörten Konzerte mit den Wiener Philharmonikern unter Riccardo Muti bei den Salzburger Festspielen, unter Seiji Ozawa in Wien und die langjährige Zusammenarbeit auf dem Konzertpodium und im Aufnahmestudio mit Sir Neville Marriner. Die Pianistin hat die USA, Europa, Japan, Australien und Neuseeland bereist und ist in bedeutenden Konzertsälen (Wiener Musikverein, Wiener Konzerthaus, Großes Festspielhaus Salzburg, Weill Recital Hall/Carnegie Hall, Royal Festival Hall und Bunka Kaikan in Tokio) aufgetreten. Sie ist Kammermusikpartnerin von Mitgliedern der Wiener Philharmoniker, sowie von internationalen Solisten wie Andrew Marriner, Patrick Gallois, Paul Meyer und berühmten Gesangssolisten wie Ludovic Tézier, Krassimira Stoyanova und Matthias Goerne. Unter ihren Einspielungen befinden sich Klavierkonzerte von Haydn und Mozart, Brahms – Sonaten für Klarinette und Klavier mit Alfred Prinz, „The 20th Century Concerto Grosso“ mit der Academy of St Martin in the Fields und dem Dirigenten Sir Neville Marriner sowie Naxos-Produktionen mit dem Flötisten Patrick Gallois, der Sopranistin Krassimira Stoyanova und der Mezzo-Sopranistin Margarita Gritskova. Maria Prinz unterrichtet seit 1987 an der Universität für Musik in Wien. www.mariaprinz.com

Gedanken zu Johannes Brahms Eine musikalische Reise mit Flöte und Klavier

„Lieben Sie Brahms?“ – so lautet der Titel des berühmten Films von Anatole Litvak aus dem Jahr 1961 nach einem Roman von Françoise Sagan. Die Antwort auf diese Frage ist für Karl-Heinz Schütz und mich ein leidenschaftliches und uneingeschränktes „Ja“!

Es gibt kaum ein anderes Opus der gesamten Kammermusik, das mich in meinem Leben als Musikerin intensiver begleitet und beschäftigt hat als die Sonaten op. 120 von Johannes Brahms, die ich mit namhaften Kammermusikpartnern in zahlreichen Konzerten auf der ganzen Welt aufgeführt habe. Auch die Lieder von Brahms gehören zum Repertoire, das mir besonders am Herzen liegt, und die Aufführungen des Zyklus „Die schöne Magelone“ – gemeinsam mit dem Bariton Matthias Goerne – zählen zu den schönsten und wichtigsten Erlebnissen meiner Laufbahn. Karl-Heinz Schütz hat seinerseits in langjähriger Tätigkeit als Soloflötist in Spitzenorchestern und seit 2011 als Mitglied der Wiener Philharmoniker alle Brahms-Symphonien mit ihren exquisiten Solostellen für die Flöte unter den führenden Dirigenten unserer Zeit gespielt – und dabei immer bedauert, dass Brahms keine Kammermusik für sein Instrument geschrieben hat. Da ist es nur folgerichtig gewesen, dass er sich nach Kammermusik des geliebten Komponisten für andere Blasinstrumente umgeschaut und beschlossen hat, die Klarinettensonaten op. 120 zu bearbeiten.

Die vorliegende Aufnahme ist weder für ihn noch für mich die erste Einspielung dieses Repertoires, aber es ist die erste gemeinsame Reise durch eine vertraute Landschaft, die sich durch die andersartige Konstellation für jeden von uns in einem neuen Licht zeigt. Die spezifische Klangcharakteristik der Flöte erlaubt es, die herblichere, entrückte Atmosphäre dieser Werke besonders treffend wiederzugeben, und es war faszinierend für mich, auf dem Klavier klangliche Nuancen zu finden, die mit diesem pastellfarbenen Klangbild harmonieren.

Inspiration hatten wir überall um uns herum!

Wir leben und arbeiten in Wien, einer Stadt, die für den 1833 in Hamburg geborenen Komponisten seit seiner ersten Reise im Jahre 1862 so eine Anziehungskraft ausübte, dass er 1869 endgültig nach Wien übersiedelte und bis zu seinem

Tod am 3. April 1897 hier ansässig war. Seine letzte Ruhestätte fand er in einem Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof.

In Wien hat Brahms von Anfang an künstlerische und gesellschaftliche Anerkennung erfahren, wovon verschiedene wichtige, ihm angetragene Ämter – wie die Leitung der Singakademie und des Singvereins, die Ehrenmitgliedschaft der Gesellschaft der Musikfreunde und des Wiener Tonkünstlervereins, um nur einige zu nennen – zeugen. Hier, in Wien, fand er auch seinen Verleger Friedrich August Simrock, der alle seine Werke herausgab. Brahms gehörte zu den wenigen Komponisten, die durch den Ertrag ihres kompositorischen Schaffens finanzielle Unabhängigkeit erlangten. Im Zuge von ausgedehnten Konzertreisen konnte er außerdem mit großem Erfolg seine Werke als Pianist und Dirigent präsentieren.

Brahms' Universum ist unglaublich reich und vielschichtig, seine Werke sind nie belanglos oder oberflächlich. Dazu gehören vier fundamentale, bahnbrechende Symphonien, hochromantische Klaviermusik, die orchestral und reich an interessanten Harmonien ist, an die 300 Lieder und unzählige hochwertige Kammermusikwerke.

Und wie kann man sich den Menschen vorstellen, der uns diese großartige Musik hinterlassen hat?

Ich finde, bei Brahms passen sein Erscheinungsbild, seine Musik und das, was wir von seinen Weggefährten und Zeitgenossen über ihn wissen, zusammen. Vom Charakter schwermütig und verschlossen, blieb er ein Leben lang unverheiratet. „Frei, aber einsam“, so lautete gewissermaßen sein Lebensmotto. „Hartnäckig und eine versperrte Seele“, so beschrieb ihn Richard Specht. Trotzdem hatte Brahms einen sehr großen Bekannten- und Freundeskreis. Seit frühester Jugend prägten ihn Begegnungen mit bedeutenden Musikern, allen voran mit dem Ehepaar Schumann, dem Geiger Joseph Joachim, mit Franz Liszt, später auch Johann Strauss in Wien oder Antonín Dvořák, Grieg und Tschairowski in Leipzig.

Eine persönliche Begegnung ist auch der Grund, warum er nicht, wie ursprünglich geplant, sein Werk mit dem 1890 entstandenen Streichquintett op. 111 beendete: Bei einer

Reise nach Meiningen im März 1891 hörte er den Klarinettenisten der Meininger Hofkapelle, Richard Mühlfeld, das Konzert Nr. 1 von Carl Maria von Weber sowie das Klarinettenkonzert von Mozart spielen. „Man kann nicht schöner Klarinette blasen, als es der hiesige Mühlfeld tut“, schrieb er an Clara Schumann. Diese Erfahrung war für Brahms Inspiration und Herausforderung zugleich. In den Jahren 1891 bis 1894 entstanden die schönsten kammermusikalischen Werke für Klarinette: das Trio op. 114, das Quintett op. 115 und die Sonaten op. 120 Nr. 1 und Nr. 2. Der Abgang des Komponisten waren dann nur noch „vier ernste Gesänge“ op. 121, die er an seinem letzten Geburtstag, am 7. Mai 1896, und kurz vor dem Tod von Clara Schumann vollendete. Sein allerletztes Werk, elf Choralvorspiele für Orgel op. 122, wurde erst nach seinem Tod herausgegeben. Die letzten Noten, die er schrieb, sind über den Choral „O Welt, ich muß Dich lassen“.

Obwohl zweifelsfrei feststeht, dass die Inspiration für die Sonaten op. 120 der Klarinettenklang gewesen ist, hat Brahms zeitgleich eine Fassung für Viola und im Sommer 1895 auch eine Geigenversion verfasst. Diese vom Komponisten selbst vorgenommenen Bearbeitungen zeigen, dass ihm von Anfang an auch andere klangliche und farbliche Deutungen des musikalischen Materials vorschwebten, was die Tür für weitere Erkundungen offen lässt. Ein Beispiel dafür ist auch die Bearbeitung der Sonate op. 120 Nr. 1 von Luciano Berio im Jahre 1986 als Konzert für Klarinette und Orchester.

Von der Bearbeitung für Flöte von Karl-Heinz Schütz gibt es keine gedruckte Version. Sie basiert auf den drei Versionen für Klarinette, Bratsche und Violine, die Brahms selbst erstellt hat. Bei den Proben haben wir Verschiedenes ausprobiert und nach Lösungen gesucht, die den spezifischen Eigenschaften der Flöte und dem Werk gerecht werden. Somit liegt dieser Einspielung der Reiz einer gewissen Improvisation zugrunde.

Bei dem im Sommer 1894 in Bad Ischl entstandenen Opus 120 handelt es sich um Duosonaten par excellence. Zwei vollkommen gleichberechtigte Instrumente sind im ständigen Dialog, wobei der Klavierpart von einem enormen harmonischen Reichtum gekennzeichnet ist, dabei aber stets transparent bleibt. In Folgendem möchte ich gern auf einige Besonderheiten dieser Sonaten aufmerksam machen, die mich faszinieren.

Sonate op. 120 Nr. 1 f-Moll

Allegro appassionato – Andante un poco adagio – Allegretto grazioso – Vivace

Sie ist in ihrem viersätzigen Aufbau, aber auch im eindeutigen thematischen Material die konventionellere von beiden. Bemerkenswert ist die meisterhafte, ökonomisch angelegte motivische Arbeit. Schon die ersten vier Takte des ersten Satzes, vom Klavier vorgetragen, statuieren thematisches Material, das nicht nur den ersten Satz bestimmt, sondern sich durch die ganze Sonate – mehr oder weniger klar erkennbar – durchzieht. Das Motiv ist verwandt mit Bachs Choralmelodie „Wann ich einmal soll scheiden“ aus der Matthäus-Passion.

Eine andere wichtige Charakteristik ist das Streben des f-Moll-Stücks nach F-Dur, nicht nur in der wunderschön verklärten Coda des ersten Satzes, sondern auch im ganz in F-Dur stehenden 4. Satz.

Die mittleren Sätze – in der klassischen Sonate üblicherweise der langsame Satz und das Scherzo – sind hier vom Tempo und Charakter nicht wirklich kontrastierend. Der 2. Satz ist nur „un poco Adagio“, aber hauptsächlich „Andante“ und stellt den Interpreten vor die nicht ganz leichte Aufgabe, im Fluss zu bleiben, sich aber genug Zeit zu nehmen, um die arabeskenhaften Melodiewendungen auszukosten. Der 3. Satz „Allegretto“, aber „grazioso“, nicht „scherzando“, ist ein österreichischer Ländler, elegant am Anfang, bäuerisch stampfend in der Umkehrung des Themas.

Der 4. Satz, ganz in F-Dur, beginnt mit einem strahlend heroischen Rufmotiv aus drei wiederholten „F“s in den einleitenden Klaviertakten. Das Thema im Soloinstrument ist zweigeteilt: schmiegsam kantabel und dann unvermittelt ins „leggiero staccato“ wechselnd. Im lyrischen Seitenthema sind die Tonwiederholungen des Anfangs in Oktavensprünge umgewandelt. Eine ganz besondere Atmosphäre schafft die d-Moll-Episode, die noch kurz vor Schluss für einen der innigsten Momente im gesamten Stück sorgt.

Sonate op. 120 Nr. 2 Es-Dur

Allegro amabile – Allegro appassionato – Andante con moto – Allegro

Sie ist das letzte Kammermusikwerk von Johannes Brahms und er verabschiedet sich hier von diesem Genre nicht düster oder dramatisch, sondern gelassen und einfach. Der Kritiker

Eduard Hanslick spricht vom „maßvolleren, abgeklärten Stil“, der „nicht gern über ein gewisses Niveau der Gemütsbewegung hinausgeht und grelle Kontraste lieber meidet als aufsucht“.

Der Anfang des 1. Satzes „Allegro amabile“, den beide Instrumente gemeinsam spielen, wirkt eher wie die Fortsetzung einer Erzählung, die uns mit einer fast impressionistisch anmutenden herbstlichen Atmosphäre mit gedämpftem Licht und Pastellfarben verzaubert. Das Seitenthema – „sotto voce“, im kanonartigen Dialog zwischen Soloinstrument und Klavier – bildet keinen Kontrast zum Hauptthema. Nicht nur hier, sondern auch in der Durchführung und in der Coda, finden wir die für diesen Satz typische Gegenüberstellung von Triolen und Achtelbewegung.

Auch beim 2. Satz – „Allegro appassionato“ – stürmt nur der Beginn mit leidenschaftlichem Impetus. Das energische, durch Sextensprünge gezeichnete Thema zerfällt bald in kleinere Motive und wird zarter und ruhiger. Der Mittelteil – ein Trio-Sostenuto – hat den Charakter eines Chorals und ist zwar orchestral, aber nicht pathetisch, sondern „dolce e ben cantando“.

Der 3. Satz ist ein Musterbeispiel für die hohe Variationskunst des Komponisten. Ausgangspunkt ist ein unspektakuläres, ruhiges Thema, verwandt mit der Melodie vom Lied „Frage“ von Mendelssohn. In den folgenden Variationen werden sowohl der Charakter als auch der Rhythmus fantasievoll variiert. Besonders reizvoll ist die dritte Variation – „grazioso“ –, schwerelos und irisierend im Stil von Mendelssohn. Sehr ungewöhnlich ist die vierte Variation, durchgehend synkopiert, fast ein Stillstand, ein Erstarren, vor dem vulkanartigen Ausbruch von Variation Nr. 5. Bemerkenswert ist auch die Struktur dieses Satzes: Das Thema und die ersten vier Variationen bilden sozusagen den langsamen Satz der Sonate und die fünfte und sechste Variation – „Allegro“ und „Più tranquillo“ – sind so etwas wie ein kurzes 4.-Satz-Finale.

Die Uraufführung der Sonate Nr. 1 erfolgte am 7. Januar und die der Sonate Nr. 2. am 8. Januar 1895 im Bösendorfer Saal in Wien – und sie wurden wohlwollend und sehr zutreffend in einer Kritik im „Musikalischen Wochenblatt“ kommentiert: „Die Musik, welche uns der Meister in seinen beiden Sonaten beschert hat, verzichtet, wohl absichtlich, auf das Gefallen der grossen Menge; umso herzlicher wird sie aber von allen Denen gewürdigt werden, welche ihre vielen inneren Schönheiten und Herrlichkeiten verstehen; ihnen bietet sie eine Quelle der reinsten Freuden [...]. [...] Welche die werthvollere der beiden Sonaten sei, könnten wir nicht sagen, auch wenn ein solcher Unterschied vorhanden wäre.“

Als Ergänzung haben wir den beiden Sonaten op. 120 eine Auswahl von neun Liedern hinzugefügt. Brahms hat im Laufe seines Lebens an die 300 Lieder geschrieben. Hier, in der Bearbeitung für Flöte und Klavier, sind es wohl „Lieder ohne Worte“. Wir hoffen aber, dass sie auch ohne Worte viel erzählen, ja vielleicht noch intensiver den Kommentar des Komponisten zum Text, seine ganz persönliche musikalische Deutung der Emotion und der Aussage unterstreichen. Brahms hat zwar wenige erstklassige Dichter vertont, aber stets wertvolle Poesie ausgesucht, wobei ihm am Wichtigsten rhythmisch interessante Verse mit reichem Gehaltsinhalt gewesen zu sein scheinen. Diese beiden Elemente lassen sich in der Besetzung Flöte und Klavier gut zum Ausdruck bringen. Karl-Heinz Schütz hat auch Altflöte und Piccolo eingesetzt, um noch mehr Farbenreichtum und verschiedene Stimmungen für manche Strophen oder ganze Lieder zu erzeugen. Wir haben bewusst darauf verzichtet, die Texte der Lieder in diesem Booklet abzudrucken, damit jeder Zuhörer durch den Titel und die musikalische Sprache seine eigenen Assoziationen entwickeln kann. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

Maria Prinz, Wien, März 2021

Brahms had already decided to retire as a composer when, on a journey to Meiningen in 1891, he was inspired and challenged by clarinetist Richard Mühlfeld's beautiful playing. The two *Sonatas, Op. 120* are part of a late flowering that resulted in some of Brahms's finest chamber music. Brahms himself explored these pieces beyond the clarinet, and Karl-Heinz Schütz's arrangements are based on the composer's own alternative versions, seeking out the ideal of two equally matched instruments in constant dialogue. Also included is a selection of 'songs without words', further expanding the flute repertoire with arrangements of these much-loved Lieder.

ORF

**Johannes
BRAHMS**
(1833–1897)

Sonata in F minor, Op. 120, No. 1 (1894)		22:54	10 4 Gesänge, Op. 43 – No. 1. Von ewiger Liebe (1864)	4:24
1	I. Allegro appassionato	8:04	11 9 Lieder und Gesänge, Op. 32 – No. 7. Bitteres zu sagen denkst du (1864)	1:54
2	II. Andante un poco adagio	4:45	12 5 Lieder, Op. 47 – No. 4. O liebliche Wangen (1868)	1:37
3	III. Allegretto grazioso	4:31	13 5 Lieder, Op. 105 – No. 2. Immer leiser wird mein Schlummer (1886)	3:34
4	IV. Vivace	5:16	14 5 Lieder, Op. 49 – No. 4. Wiegenlied (1868)	1:37
Sonata in E flat major, Op. 120, No. 2 (1894)		21:46	15 5 Gedichte, Op. 19 – No. 5. An eine Äolsharfe (1858)	4:43
5	I. Allegro amabile	8:19	16 5 Lieder, Op. 105 – No. 1. Wie Melodien zieht es mir (1886)	2:52
6	II. Allegro appassionato	5:51		
7	III. Andante con moto – Allegro	7:17		
8	5 Gesänge, Op. 71 – No. 5. Minnelied (1877)	2:11		
9	4 Lieder, Op. 96 – No. 2. Wir wandelten (1885)	2:52		

All arrangements by Karl-Heinz Schütz (b. 1975) (2020)

Karl-Heinz Schütz, Flute • Maria Prinz, Piano

Recorded: 2–3 July 2020 at the Grosser Sendesaal, ORF Funkhaus, Vienna, Austria
Executive producers: Elke Tschakner (ORF), Klaus Heymann (Naxos) • Recording producer: Jens Jamin
Engineer: Martin Leitner • Co-production: Austrian Broadcasting Corporation (ORF) and Naxos
Editor: Jens Jamin • Booklet notes: Maria Prinz • Cover photo © Michael Pöhn

8.574291

DDD

Playing Time
71:19

www.naxos.com

Made in Germany

© & © 2021 Naxos Rights (Europe) Ltd
Booklet notes in English
Kommentar auf Deutsch