

MOZART

Piano Concertos Nos. 8 and 23

(arr. Ignaz Lachner)

Die Zauberflöte

(excerpts arr. for String Quartet and Double Bass)

Didier Castell-Jacomin, Piano

Vienna Chamber Symphony Quintet

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Piano Concertos Nos. 8, K. 246 ‘Lützow’ and 23, K. 488
arranged for piano, string quartet and double bass by Ignaz Lachner (1807–1895)
Die Zauberflöte, K. 620 (excerpts) arranged for string quartet and double bass

Throughout his autobiography *Music, Wit and Wisdom*, the legendary Artur Schnabel (1882–1951) evokes his childhood in Vienna. He played just as many original works as transcriptions and arrangements. Orchestral concerts in the Austro-Hungarian capital were not as frequent as today, and the use of *bearbeitungen* was commonplace – a source of commercial happiness for editors, of course. The latter entrusted experienced professionals to adapt big orchestral works for smaller groups, known as ‘salon’ music.

We know nothing about the person who in 1808 arranged for string quintet – with a double bass – excerpts from *Die Zauberflöte* by Mozart, which had been performed for the first time some 17 years before. This arrangement, which is presented on this release, comprises five pieces: the *Ouverture*, the first air of Tamino which begins with *Zu Hilfe*, the duet *Bei Männern*, sung by Pamina and Papageno, the spectacular aria of the Queen of the Night which begins with *Der Hölle Rache*, and the duet *Pa-Pa-Pa* for Papageno and Papageno during the second act. The vocal range of these pieces is for tenor, light soprano, baritone and a dramatic soprano coloratura.

The arranger has mostly retained the dynamic tempo indications. They are *Lento – Allegro – Allegro – Andantino – Allegro assai – Allegro*. It is pleasing to observe how the orchestral reduction necessary for this arrangement has been resolved. Mozart’s orchestration calls for strings joined by paired woodwind, a piccolo and a basset horn, two horns, two trumpets, three trombones, kettle drums and a glockenspiel. In other words, the necessary skills for this exercise are not for a beginner!

Another arranger whose identity has been lost to posterity is Ignaz Lachner (1807–1895), a conductor of various orchestras in Stockholm, Frankfurt, Hamburg and Munich. He was born in Bavaria, the brother of Franz Lachner, who wrote his own *Benvenuto Cellini* to the same libretto as Berlioz. Ignaz Lachner lived in Vienna from 1826. There, he knew Schubert and met Beethoven, who admired Mozart. Beethoven wrote four series of variations on themes by Mozart, including those for cello and piano, *Op. 66*, and also

referenced *Don Giovanni* in number 22 of the *Diabelli Variations, Op. 120*.

Lachner’s time in Vienna developed his interest in Mozart, even though his star was waning. At that time, Italian romantic opera was the Viennese trend. This fashion gave prejudice to the careers of Beethoven and Schubert – the joys of chamber music were fading from popularity, despite a considerable output in this form by the two composers. That Mozart was out of fashion was a consequence of the French revolution. In Vienna, one was afraid of atheism and free masonry, both of which were of interest to the composer of *Die Zauberflöte*. *Le nozze di Figaro* was a catalogue of challenging and controversial opinions. Ignaz Lachner was living in a time when the emperor Francis II (1768–1835) acted as a Catholic monarch, establishing order: this was the Biedermeier period, and was characterised by prudence.

His veneration for Mozart led Lachner to decide to arrange 12 of the 27 concertos for piano and orchestra, which he adapted for smaller groups. The performance of a whole concerto was also rare at this time. In the best instance, a movement or two would be played in a soirée in which the programme was a succession of colourful short pieces. This practice was retained by Vladimir Horowitz (1903–1989) in his recitals. Lachner was therefore going against the norm in his arrangements of Mozart.

The concertos for piano *K. 246* and *K. 488* were adapted lightly according to the rules of the art. The first of the two was published in 1879 by Breitkopf & Härtel, a publisher in Leipzig. The arrangement of *K. 488* was put on the market in 1881 by Cotta, established in Stuttgart. In both cases Lachner’s task was to reduce the orchestral parts, from strings to a quintet of soloists, the double bass having mostly the role of doubling the cello. Thus, the oboe and the horns in the *Piano Concerto No. 8 in C major, K. 246* disappear. The same for the *Piano Concerto No. 23 in A major, K. 488*, in which the wind and brass sections consist of seven instruments: a flute, two clarinets in A, two bassoons and two horns in A – a more complete group.

The three pieces presented here represent the

simplification of orchestral groups of different sizes. The smallest of them was for *K. 246*, the most complex, *K. 488*. These concertos date from different periods of Mozart’s life. The writing style of *K. 246* dates from its first performance in Mannheim back in 1776. At this point, the composer was in Salzburg at the service of prince-archbishop Colloredo (1732–1812), with whom he had a difficult relationship. Nevertheless, Mozart was appreciated by the local nobility. Countess Antonia Lützow, wife of the commander of Salzburg barracks, commissioned a concerto, *K. 246*, which came to be known as ‘*Lützow*’. Ten years later, Mozart was living in Vienna. He wrote *K. 488* in 1786 – the year of the first performance of *Le nozze di Figaro*.

If Mozart had not died in 1791 he would have seen the accession of Napoleon Bonaparte to the French Imperial throne, his wars, and the indignant response of the royal houses in Europe. The instability caused by France made for emulation and delinquency. During the beginning of the 19th century a robber attracted the attention of the press. While the Rhineland was occupied by French troops, Johannes Bückler (1778–1803) made a speciality of stealing from shop owners. The same people that were scandalised by this were those who loved the *Adagio* from *K. 488*.

This is Mozart’s magic strength – his capacity to move people for over two centuries. The French filmmaker Jacques Deray (1929–2003) showed this in *Trois hommes à abattre* (‘Three Men to Kill’) where we see an arms dealer listening to *Et incarnatus est* from Mozart’s *Mass in C minor, K. 427*. The character knows not that ‘Mozart belongs to those who have left behind the Italian concerto form for sonata form’, as Hugo Riemann stated in 1900. Respecting sonata form is at the heart of these two concertos – as much as in the use of bithematism, one of the forms’ distinctive hallmarks. The orchestral exposition and development were clearly an influence on Beethoven in his own concertos.

One notices, after examination of the solo piano part, the sobriety in which Mozart expresses his complex musical ideas. He realises this by using two or three voices, much as Bach does. Various rhythmic cells are used, alternating binary and ternary. As to the tonal treatment, not only modulation within a movement, but *K. 246* has an *Andante* in F minor despite an overall C major key.

Dr Philippe Olivier-Achard

This project is anything but random or arbitrary – rather, it flows from the very centre of my artistic soul. For a very long time, I have wanted to record the *Piano Concerto No. 23 in A major, K. 488* in its original version. A few years ago, at the end of a piano four hands concert with Paul Badura-Skoda, I met the famous Vienna Chamber Symphony Quintet. Two years of energetic and delightful conversations later, their famous quintet leader, Sergio Mastro, told me about an existing transcription for piano and strings quintet. Our musical and human collaboration was dynamic and straight forward and with no concessions to artistic limitations. Our attention then turned to the remainder of our programme. The idea of *Die Zauberflöte* and *Piano Concerto No. 8 in C major, K. 246* became the natural and obvious choice. All these works were created by the same Viennese composer we love. This recording is the thoughtful product of an extraordinary musical and human venture. I am so honoured and delighted to offer this musical programme to you. And I am further pleased to be involved in what is the very first recording for this Quintet. It is also important to note that this version of *K. 246* is a world premiere recording.

Didier Castell-Jacomín

Translations: Joy Helen Morin

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Concertos pour piano n°8, KV.246 et n°23, KV.488 arrangés pour piano, quatuor à cordes et contrebasse par Ignaz Lachner (1807–1895) La Flûte enchantée, KV.620 (extraits) arrangés pour quatuor à cordes et contrebasse

Au long de son autobiographie *On ne fera jamais de toi un pianiste*, le légendaire Artur Schnabel (1882-1951) évoque son adolescence viennoise. Il y jouait alors autant des œuvres originales que des arrangements et des transcriptions. Les concerts d'orchestre n'étaient pas aussi fréquents, dans la capitale de l'Empire austro-hongrois, qu'aujourd'hui, le recours à des *Bearbeitungen* était fréquent. Il était notamment le bonheur commercial des éditeurs. Ces derniers confiaient ainsi à des professionnels expérimentés le soin d'adapter des pièces de grande ampleur pour des formations dites *de salon*.

On ne sait rien au sujet de l'adaptateur qui, en 1808, arrangea pour quintette à cordes – avec une partie de contrebasse – des pages de *La Flûte enchantée* de Mozart, jouée pour la première fois à Vienne dix-sept ans auparavant. Cet arrangement, figurant sur le présent CD, comporte cinq numéros, respectivement l'ouverture, les numéros 1, 7, 14 et 31 du *Singspiel*. On y trouve donc l'ouverture, le premier air de Tamino débutant par l'appel *Zu Hilfe*, le duo *Bei Männern, welche Liebe fühlen* confié à Pamina et à Papageno, le spectaculaire air de la Reine de la Nuit commençant sur *Der Hölle Rache* et le duo *Pa-pa-pa* porté par Papagena et Papageno au deuxième acte. Les tessitures respectives de ces morceaux sont celles d'un ténor, d'un soprano léger, d'un baryton et d'un soprano colorature dramatique. L'arrangeur a retenu des indications de tempo essentiellement dynamiques. Elles reposent sur une chaîne Lento – Allegro – Allegro – Andantino – Allegro assai – Allegro. Il est plaisant de goûter ici la manière dont la réduction de l'orchestre nécessaire à l'exécution de *La Flûte enchantée* a été effectuée. Les cordes se voient adjoindre des bois par deux, un piccolo et un cor de basset, deux cors, deux trompettes, trois trombones, des timbales et un glockenspiel. En d'autres termes, le savoir-faire nécessaire à un tel genre d'arrangement n'était pas à la portée du premier venu.

Un autre adapteur, dont l'identité est passée à la postérité, fut Ignaz Lachner (1807-1895), apprécié comme chef d'orchestre parmi diverses institutions de Stockholm, de Francfort, de Hambourg ou de Munich. Il vint au monde en Bavière. Ignaz Lachner était le frère de Franz Lachner, ayant

écrit un *Benvenuto Cellini* sur un livret identique à celui utilisé par Berlioz. Le même Ignaz Lachner vécut à partir de 1826 à Vienne. Là, il fréquenta Schubert et rencontra Beethoven. Ce dernier vénérât Mozart. Il avait écrit quatre séries de variations sur des thèmes de celui-ci, dont celles pour violoncelle et piano opus 66. On y ajoutera la 22ème des *Variations Diabelli* opus 120, citant un motif de *Don Giovanni*.

Son séjour à Vienne mena Ignaz à s'intéresser à Mozart dont l'astre était alors peu brillant. L'opéra romantique italien faisait alors fureur dans la cité danubienne. Cette *fashion* porta préjudice aux carrières de Beethoven et de Schubert. Dès lors, les joies de la musique de chambre occupaient moins qu'auparavant. En dépit de la considérable production de Schubert et de Beethoven pour cette forme d'expression. La défaveur à l'égard de Mozart était aussi une conséquence des événements de la Révolution française. On avait désormais peur, à Vienne, de l'athéisme et de la franc-maçonnerie. Autant que des mœurs dont l'auteur de *La Flûte enchantée* avait été un adepte. *Les Noces de Figaro* étaient un catalogue d'opinions revendicatrices. Ignaz Lachner vivait au milieu d'un cadre où l'Empereur François II (1768-1835) agissait comme monarque catholique, ami de l'ordre établi. On était en pleine période Biedermeier, caractérisée par la prudence.

Sa vénération pour Mozart conduisit Lachner à procéder à l'arrangement, à destination de formations réduites, de douze de ses vingt-sept concertos pour piano et orchestre. L'exécution intégrale de ceux-ci était aussi, à l'époque, rare. Il arrivait, dans le meilleur des cas, que l'on donnât seulement l'un ou l'autre de leurs mouvements durant des soirées dont les programmes tenaient de la succession de vignettes colorées. Cette pratique survécut dans l'agencement retenu par Vladimir Horowitz (1903-1989) pour ses récitals. Lachner se situait donc à contre-courant en effectuant son travail d'arrangements mozartiens.

Les *Concertos pour piano* KV. 246 et 488 furent adaptés *lege artis*, soit selon les règles de l'art. Le premier des deux arrangements parut en 1879 chez Breitkopf & Härtel, éditeur implanté à Leipzig. Gustav Mahler, futur interprète émérite de Mozart était alors un jeune homme. L'arrangement du KV.

488 fut mis sur le marché en 1881 par la Maison Cotta, établie à Stuttgart. Dans un cas comme dans l'autre, la tâche de Lachner consista à réduire l'orchestre. Il étaya son travail sur le quintette à cordes orchestral, devenu un quintette de solistes, la contrebasse ayant pour mission de doubler souvent le violoncelle. Les hautbois et les cors du *Concerto n°8 en ut majeur* KV. 246 disparurent. Il en fut de même pour le Concerto n°23 en la majeur KV. 488, dont la section de bois et de cuivres comporte sept instruments : une flûte, deux clarinettes en la, deux bassons et deux cors en la. Soit un effectif encore plus étoffé.

Les trois œuvres présentes sur ce CD représentent la simplification de configurations orchestrales de taille différente. La plus simple d'entre elles était le *Concerto n°8 en do majeur*, la plus complexe le KV. 488. Ces concertos datent de périodes distinctes de l'existence de Mozart. L'écriture du KV. 246, dont la création se déroula à Mannheim, remonte à 1776. Le compositeur est alors - à Salzbourg - au service du prince-archevêque Colloredo (1732-1812), avec lequel il a des rapports tumultueux. Néanmoins, Mozart se trouve apprécié par la noblesse locale. La Comtesse Antonia Lützwow, épouse du commandant de la citadelle de Salzbourg, lui commande le concerto KV. 246, passé à l'histoire sous le surnom de *Lützwow*. Dix ans plus tard, Mozart habite Vienne. Il y écrit le KV. 488. L'année 1786 voit aussi la création des *Noces de Figaro*.

Si Mozart n'était pas mort en 1791, il aurait pu suivre l'accession de Napoléon Bonaparte à la dignité impériale, les guerres déployées par celui-ci, l'indignation des rois d'Europe centrale devant son faste. L'instabilité suscitée par la France aura suscité des émules, jusques et y compris dans le milieu de la délinquance. Durant les toutes premières années du 19ème Siècle, un brigand attire l'attention des gazettes. Johannes Bückler (1777-1803) s'est fait une spécialité, alors que la Rhénanie est occupée par des troupes françaises, d'y dérober des commerçants. Mais les individus scandalisés par les méfaits de Bückler sont ceux qu'enchantera l'*Adagio* du concerto KV. 488.

Telle est la force énigmatique de Mozart. Cette capacité émeut depuis plus de deux siècles. Le cinéaste français Jacques Deray (1929-2003) l'aura montré dans *Trois hommes à abattre*. On y voit un marchand d'armes écouter l'*Et incarnatus est* de la *Messe en ut mineur* KV. 427. Ce personnage ne sait pas que « *Mozart appartient à ceux qui ont délaissé la forme du concerto à l'italienne au profit de la*

forme sonate », ainsi que le précisait Hugo Riemann en 1900. La déférence à l'égard de la forme sonate habite les concertos KV. 246 et 488. Tout autant que le bithématisme, l'une de ses marques distinctives. Il en va de même, dans les expositions orchestrales dont le développement annonce clairement celles écrites par Beethoven pour ses propres concertos.

On est frappé, à l'examen attentif des parties de piano soliste, devant la sobriété avec laquelle Mozart parvient à l'expression d'idées musicales complexes. Il réussit ce tour de force en employant assez souvent une écriture limitée à deux ou trois voix. Comme Bach. Diverses cellules alternent aussi, en matière rythmique, entre le binaire et le ternaire. Quant au traitement tonal, il ne relève pas seulement de la modulation à l'intérieur de chaque mouvement. Ainsi, le KV. 246 possède-t-il un *Andante* en fa majeur, alors que sa tonalité principale est do majeur.

Dr. Philippe Olivier-Achard

Le programme de ce disque n'est pas dû au hasard. Spécialement le Concerto en La Majeur (K.488). J'ai toujours voulu le graver. J'ai pensé que je l'aurais enregistré dans sa version originale. Au sortir d'un concert à quatre mains avec Paul Badura-Skoda, le lendemain je rencontrais via un réseau social le célèbre Wiener Kammer Symphonie Quintet. Durant deux années nous avons parlé, échangé, puis le leader (Sergio Mastro) de ce fameux quintette, m'informe qu'il existe une version pour piano et Quintette à cordes. Notre rencontre musicale et humaine fut immédiate et sans concessions. Nous avons donc réfléchi sur le reste du programme. Tout naturellement est venue l'idée de la Flûte enchantée et du concerto K.246. Toutes ces œuvres furent créées par le compositeur, à Vienne. Cet enregistrement représente bien plus qu'un simple CD supplémentaire dans le paysage du monde du disque. Il est véritablement le résultat d'une rencontre musicale et humaine extraordinaire. Je suis fier et honoré de vous livrer le résultat, car c'est également le tout premier enregistrement du quintette, et pour moi un tournant à l'aube de mes 50 ans. Je tiens à préciser également que le concerto K.246 est un enregistrement en première mondiale.

Didier Castell-Jacomin

Didier Castell-Jacomin

French pianist Didier Castell-Jacomin has enjoyed a remarkable career. A pupil of Catherine Collard, György Cziffra and Fausto Zadra, Castell-Jacomin has appeared in major venues around the world. His critically acclaimed debut at the Berliner Philharmonie, accompanied by the Berlin Chamber Soloists, led to appearances at the Concertgebouw, Amsterdam, Carnegie Hall, New York, a number of American festivals, and engagements in London, Brussels and Spain. He has also performed with the Baden Baden Philharmonic Orchestra in Germany, at the Gstaad New Year Music Festival in Switzerland and at the Salle Cortot and the Théâtre de l'Athénée in Paris among other venues in France. Castell-Jacomin's extensive discography includes works by Mozart, Beethoven and Schumann. His most recent recording is dedicated to female composers Chaminade, Bonis, Clara Schumann and others, and was highly praised in *Diapason* magazine and received a Maestro award from *Pianiste* magazine. He has collaborated with the Vienna Chamber Symphony Quintet on recordings for Naxos since 2017. www.didiercastelljacomin.com

Photo: Raoul Limpens (www.raoullimoensphoto.nl)

Vienna Chamber Symphony Quintet

The String Quintet Wiener Kammer-symphonie (WKS) is made up of a group of highly talented musicians based in Vienna. The ensemble performs a vast repertoire of symphonic, opera and concerto works reworked for string quintet, from classic pieces through to contemporary compositions, often uncovering rarities by unjustly neglected composers. The WKS was founded in March 2006, 'Mozart Year', and made its successful debut with a series of concerts in Spain that met with both public and critical acclaim, with the ensemble described as the best performers of the Mozart-devoted season. The WKS has since performed throughout Europe in Spain, France, the UK, Poland, the Netherlands and Denmark, and in Latin America in Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Peru, Uruguay and Panama. Future performances include more engagements in Latin America and Europe. The ensemble has recently explored chamber versions of piano concertos, particularly focusing on the works of Mozart and Beethoven. www.wienerkammersymphonie.com

Photos: Raoul Limpens

From left to right: **Nadia Kalmykova**, **Lukas Medlam**, **Nebosja Bobo Bekcic**, **Sergio Mastro** and **Felipe Medina**

So greatly did Ignaz Lachner venerate Mozart that he arranged twelve of the 27 piano concertos for performance by small ensembles. Lachner, who had known Schubert in Vienna and had met Beethoven, was superbly equipped for these arrangements ensuring that the string quintet of soloists, with the double bass largely doubling the cello role, sounds thoroughly idiomatic. The three selected works represent the different sized orchestras Mozart employed, *K. 246* being the most lightly scored, and *K. 488* the most complex. The anonymous arrangement of excerpts from *Die Zauberflöte* proves equally vital and attractive.

t theater
aan het vrijthof

**Wolfgang Amadeus
MOZART**
(1756–1791)

**Piano Concerto No. 23 in A major,
K. 488** (1786) (arr. Ignaz Lachner,
1807–1895, for piano, string quartet
and double bass, 1881) **28:17**

- 1** I. Allegro 12:01
- 2** II. Adagio 7:38
- 3** III. Allegro assai 8:35

Die Zauberflöte, K. 620 (1791)
(excerpts) (arr. unknown, for string
quartet and double bass) **18:32**

- 4** Overture: Adagio – Allegro 6:13
- 5** Act I: Zu Hilfe, zu Hilfe!: Allegro 4:29

6 Act I: Duett: Bei Männern, welche
Liebe fühlen: Andantino 2:40

7 Act II: Aria: Der Hölle Rache kocht
in meinem Herzen: Allegro assai 2:38

8 Act II: Duett: Pa-Pa-Pa-Papageno:
Allegro 2:27

**Piano Concerto No. 8 in C major,
K. 246 ‘Lützow’** (1776) (arr. Ignaz
Lachner for piano, string quartet and
double bass, 1879)* **24:56**

- 9** I. Allegro aperto 7:44
- 10** II. Andante 9:33
- 11** III. Rondeau: Tempo di menuetto 7:36

***WORLD PREMIERE RECORDING**

Didier Castell-Jacomin, Piano **1–3 9–11**

Vienna Chamber Symphony Quintet

Nadia Kalmykova, Violin I **1–3 9–11**, Violin II **4–8**

Lukas Medlam, Violin I **4–8**, Violin II **1–3 9–11**

Nebojsa Bobo Bekcic, Viola • Sergio Mastro, Cello • Felipe Medina, Double Bass

Recorded: 18–20 April 2018 at Theater aan het Vrijthof, Maastricht, Netherlands
Producer: Didier Castell-Jacomin • Engineer: Marc Lipka • Booklet notes: Dr Philippe Olivier-Achard
Sponsor credits: Theater aan het Vrijthof, Pianos Maene • Co-production credits: Sergio Mastro
Publisher: Bärenreiter • Cover photo © Raoul Limpens

8.574012

DDD

Playing Time
71:46

www.naxos.com

Made in Germany

Notice en français

Booklet notes in English

© & © 2019 Naxos Rights (Europe) Ltd