

METAMORPHOSIS

Works by René Kuwan, Edward Elgar,
Michaela Rea Catranis and Martín Donoso Vera

Duo Amabile

Paula Breland, Clarinet
Anna-Katharina Schau, Accordion

METAMORPHOSIS

Works by René Kuwan, Edward Elgar,
Michaela Rea Catranis and Martín Donoso Vera

Duo Amabile

Paula Breland, Clarinet · Anna-Katharina Schau, Accordion

René Kuwan (*1983)

01 The Flow of Time (2022) **(12'17)**
World Premiere Recording

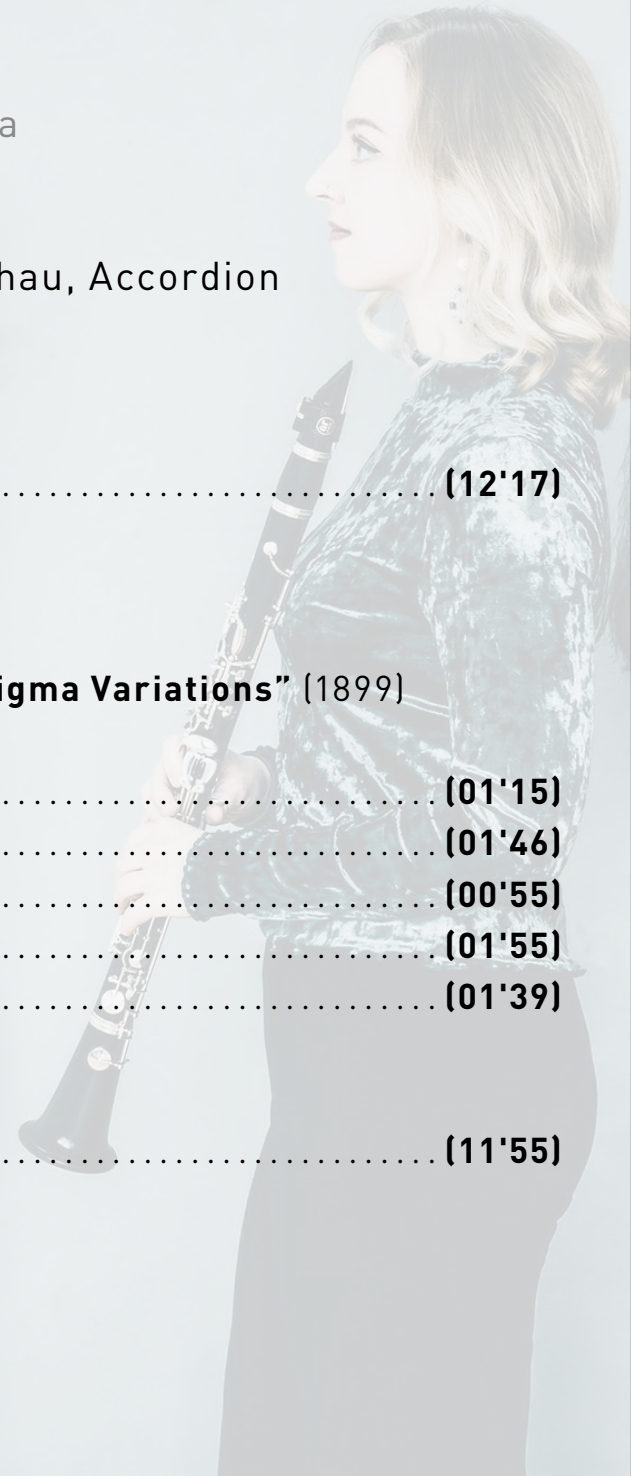
Edward Elgar (1857–1934)

from **Variations on an Original Theme, Op. 36 “Enigma Variations”** (1899)
arranged for clarinet and accordion by René Kuwan

- 02** Theme (Andante) **(01'15)**
- 03** Variation I. L'istesso tempo “C.A.E.” **(01'46)**
- 04** Variation II. Allegro “H.D.S-P.” **(00'55)**
- 05** Variation V. Moderato “R.P.A.” **(01'55)**
- 06** Variation VIII. Allegretto “W.N.” **(01'39)**

Michaela Rea Catranis (*1985)

07 The Space Surrounding (2022) **(11'55)**
World Premiere Recording

Martín Donoso Vera (*1991)

08 En Naufragio Hacia la Añoranza (2022) **(09'55)**

World Premiere Recording

Edward Elgar

from **Variations on an Original Theme, Op. 36 “Enigma Variations”** (1899)

arranged for clarinet and accordion by René Kuwan

09 Variation XII. Andante “B.G.N.” **(02'13)**

René Kuwan

10 Imperceptible Change (2022) **(04'22)**

World Premiere Recording

Edward Elgar

from **Variations on an Original Theme, Op. 36 “Enigma Variations”** (1899)

arranged for clarinet and accordion by René Kuwan

11 Variation IX. Adagio “Nimrod” **(03'04)**

Total Time **(51'24)**

About the Works and the Concept

Metamorphoses are not only mechanisms for self-rescue and protection among insects. They are changes in form for the purpose of self-preservation. In everyday life, this process often happens rapidly and unconsciously. With METAMORPHOSIS, the Duo Amabile seek to slow down and zoom in on this process of transformation and new beginning in order to immerse themselves in a liminal moment. The concept of liminality is based on the theory of anthropologists Victor and Edith Turner. They describe liminality as a threshold experience, as processes of crossing boundaries, as states of “in-between.”

“There where shadows are transformed into light and, between two steps, you hover briefly in the air – this is the tipping moment in which all the senses are heightened and the metamorphosis can be felt up close. Every fiber is active and the consciousness is fully awake in the body.”

Clara Caroline Siewering, conceptual artist

Liminality is a moment of total alarm and presence. A state in which there is potential for something new, in which existing structures and requirements are temporarily inoperative and can be transformed. The only constant seems to be one’s own living body. At the same time, it is a simulation space for deconstruction and a confrontation with differences and otherness. Thus, metamorphosis can be seen as an opportunity to reflect about priorities: it enables us to embrace the self and to think about protecting what needs to be preserved and letting go of what is no longer needed. What

can a positive approach to change look like? The essayist and traveler Pico Iyer once offered the following inspiring words: “In an age of speed, I began to think, nothing could be more invigorating than going slow. In an age of distraction, nothing can feel more luxurious than paying attention. And in an age of constant movement, nothing is more urgent than sitting still.”

METAMORPHOSIS came into being in close collaboration between musicians Paula Breland (clarinet) and Anna-Katharina Schau (accordion) and composers René Kuwan, Michaela Rea Catranis, and Martín Donoso Vera as well as conceptual artist Clara Caroline Siewering.

“METAMORPHOSIS is more than a series of different commissioned works. Each of the compositions has its specific place in the overall concept. However, the cornerstone is Edward Elgar’s *Enigma Variations*.”

Duo Amabile

Embedded in the performance of international video artist Vanessa Hafenbrädl, METAMORPHOSIS was presented several times as an audiovisual synthesis of the arts in 2022. Through the visualization of the individual compositions, the musical works received a pictorial reinforcement. With this album, which follows the dramatic thread of the live performance, METAMORPHOSIS can now be experienced in a purely musical, auditory dimension. At the same time, all the pieces and their creators can speak individually as well.

The *Enigma Variations* by Edward Elgar (1857–1934) are among the greatest late Romantic symphonic masterpieces in England. “Enigma” here stands for mystery: the theme of the variations is based on a modification of the well-known theme in the second part of Ludwig van Beethoven’s *Pathétique Sonata*. Elgar took part of the

Beethoven theme as a model and transformed it into his *Enigma* theme and its variations, which he dedicated to different people in his life.

“The Enigma I will not explain – its ‘dark saying’ must be left unguessed, and I warn you that the connexion between the Variations and the Theme is often of the slightest texture; further, through and over the whole set another and larger theme ‘goes,’ but is not played... So the principal Theme never appears, even as in some late dramas (...) the chief character is never on the stage.”

*Edward Elgar, quoted by Charles A. Barry
in the program note for the Variations-premiere on 19 June 1899*

Elgar’s *Enigma* compositions present a wealth of different sentiments and emotions, of ardent depth and lightness at once. This sound aesthetic is ideal for the clarinet and accordion. In addition, scarcely any works arranged for this ensemble exist from that time.

René Kuwan’s arrangements thus enhance the repertoire for the two instruments and demonstrate the variety of timbres made possible by their interplay.

Clara Caroline Siewering

René Kuwan (*1983): The starting point of *The Flow of Time* is an endlessly-sustained, flowing sound which begins from a single tone and gradually densifies the piece, progressively building it up. As the work’s central instrument, the accordion seems predestined for precisely this task. Placed at the beginning of the recording, the piece initiates a process of rising intensity. The continuous flow as the sounds gradually expand, listening and engaging with the harmonies, and the listeners’ perception of

time are central aspects of the composition. Framed by two variations of Edward Elgar's *Enigma* theme, *Imperceptible Change*, on the other hand, has the task of mediating between these two variations. Thus the piece should lead from and to the variations without, as far as possible, a dramaturgical break and interruption of the flow. The accentuation of specific note intervals and motivic figures (which play an important role in *Variation XII* and *Variation IX* of the *Enigma* theme) is an underlying element in the sound language of *Imperceptible Change*.

Michaela Rea Catranis (*1985): *The Space Surrounding* unfolds as a cosmic space. Expansive, with a sense of infinity and slow transformation. Over time, rhythmic threads begin to bring more complexity and movement. An increasing polyphony develops which moves into higher registers and culminates in a vortex of constant change and energy. At the end of the piece, an engaging sense of openness results from the intervallic structure and modality of the accordion and clarinet parts. This music is an invitation to deep listening, slowing down, and experiencing the gradual transformation of depth or heaviness into lightness.

Martín Donoso Vera (*1991): *En Naufragio Hacia la Añoranza* is a piece for clarinet and accordion that works with the idea of the “concerto for two instruments.” The small chamber music ensemble not only permits intimacy and democracy while playing the music – since both instruments often have an equally important role – but the absence or presence of one of the instruments can be heard as a new color each time. The piece consists of four different musical ideas that move away from each other, approach and encounter one another and, in this dialogue, continually grow in intensity. In the final melody, the piece reaches its full form at last. The idea is for this part to be played as quickly as possible.

Duo Amabile

Biographical Notes

Fascinated from the start by the rapport between the two instruments, musicians **Paula Breland** (clarinet) and **Anna-Katharina Schau** (accordion) came together in 2016. This unique combination allows the musicians to present a colorful sound palette with the precision of soloists and the sense of fusion of chamber music. The broad repertoire of the Duo Amabile includes music from the Renaissance up to contemporary works and world premieres specially composed for the ensemble.

Founded at the Hanover University of Music, Drama, and Media, the Duo first won a scholarship from Yehudi Menuhin Live Music Now Hanover e.V., and shortly thereafter a scholarship from the Hanover Region. They were included in the concert promotion of the German Music Competition in 2021 and are now a guest at renowned festivals and concert series in Germany such as the Altenberger Kultursommer and the Göppingen Meisterkonzerte. With their Trio [k l a ŋ s p æ k t r ō m], an ensemble for contemporary music together with cellist Jennifer Assmus, Paula Breland and Anna-Katharina Schau won the prize of the German Music Competition in addition to several special prizes.

www.duoamabile.de

Paula Breland

Clarinetist **Paula Breland** was born in 1997 in Leverkusen, Germany. She received her first clarinet lessons at the age of fifteen with Eddy Vergauwen. Just one year later she participated successfully in the “Jugend Musiziert” national competition and became a member of the North Rhine-Westphalia State Youth Orchestra. She completed her studies with Johannes Peitz and Ulf-Guido Schäfer at the Hanover University of Music, Drama, and Media with distinction. She is currently studying with Jens Thoben in Lübeck. In 2020 Paula Breland was awarded the Hanover Studentenwerkpreis. In 2022, she was selected as a scholarship holder of the Marie-Luise Imbusch Foundation. In addition to her artistic career, she gained teaching experience at the Institute of Music Physiology and Musicians’ Medicine Hanover and as a clarinet instructor. With her Trio [k l a ŋ s p r e k t r o m], she has received numerous prizes. The ensemble’s debut album was released in November 2022.

Anna-Katharina Schau began playing the accordion at the age of six after discovering the instrument during her early childhood musical education program. Her interest in contemporary music and new playing techniques took her to the Hanover University of Music, Drama, and Media. In 2022 she completed her studies with the Master of Music. Anna-Katharina Schau achieved her most recent successes at national and international competitions at the International Accordion Competition in Pula, Croatia as well as the German Accordion Music Prize in both 2018 and 2021. Together with her Trio [k l a ŋ s p r e k t r o m], she won the German Music Competition 2021 and was subsequently included in its concert promotion. She has received sponsorship from the Hanover Region, the HMTM Hanover Sponsorship Group, Yehudi Menuhin Live Music Now Hanover e.V., the Ernst von Siemens Music Foundation, and Neustart Kultur. In addition to her artistic career, Anna-Katharina Schau teaches at two Berlin music schools.

Über die Werke und das Konzept

Metamorphosen sind nicht nur bei Insekten Selbststretungs- und Schutzvorgänge. Sie sind Gestaltveränderungen zum Zwecke des Selbsterhalts. Im Alltag passiert dieser Prozess oft schnell und unbewusst. Mit METAMORPHOSIS möchte das Duo Amabile diesen Vorgang von Umbruch und Neuanfang verlangsamen und heranzoomen, um in einen liminalen Moment einzutauchen. Das Konzept der Liminalität basiert auf der Theorie der Anthropolog:innen Victor und Edith Turner. Sie beschreiben Liminalität als eine Schwellenerfahrung, als Prozesse der Grenzüberschreitung, als Zustände des „Zwischen“.

„Da, wo sich Schatten in Licht umwandelt und man kurz zwischen zwei Schritten in der Luft schwebt – da ist der Kippmoment, in dem alle Sinne geschärft sind und die Metamorphose hautnah zu spüren ist. Jede Faser ist aktiv und das Bewusstsein liegt ganz wach im Körper.“

Clara Caroline Siewering, Konzeptkünstlerin

Liminalität ist ein Moment völliger Alarmiertheit und Präsenz. Ein Zustand, in dem es Potenzial für Neues gibt: Bestehende Strukturen und Anforderungen treten kurzzeitig außer Kraft und können sich transformieren. Die einzige Konstante scheint der eigene lebende Körper zu sein. Gleichzeitig ist dieser ein Simulationsraum für Dekonstruktion und eine Auseinandersetzung mit Unterschieden und Andersartigkeit. Die Metamorphose kann also als Chance gesehen werden, um über Prioritäten nachzudenken: Sie ermöglicht eine Umarmung des Selbst und eine Besinnung darauf, zu schützen, was zu bewahren ist und loszulassen, was nicht mehr gebraucht wird.

Wie kann ein positiver Umgang mit Veränderung aussehen? Bei dem Essayisten und Weltenkundler Pico Iyer fand sich ein inspirierender Gedanke: „In einem Zeitalter der Geschwindigkeit, so begann ich zu denken, könnte nichts belebender sein, als langsam zu gehen. In einem Zeitalter der Ablenkung kann sich nichts luxuriöser anfühlen, als aufmerksam zu sein. Und in einem Zeitalter der ständigen Bewegung ist nichts dringlicher, als still zu sitzen.“

METAMORPHOSIS entstand in enger Zusammenarbeit der Musikerinnen Paula Breland (Klarinette) und Anna-Katharina Schau (Akkordeon) mit den Komponist:innen René Kuwan, Michaela Rea Catranis und Martín Donoso Vera sowie der Konzeptkünstlerin Clara Caroline Siewering.

„METAMORPHOSIS ist dabei mehr als eine Folge von verschiedenen Aufträgen. Jede der Kompositionen erfüllt einen, ihr eigens zugewiesenen Platz im Gesamtkonzept. Dreh- und Angelpunkt bilden jedoch die *Enigma-Variationen* von Edward Elgar.“

Duo Amabile

Eingebettet in die Performance der internationalen Videokünstlerin Vanessa Hafenträger wurde METAMORPHOSIS als audiovisuelles Gesamtkunstwerk 2022 mehrfach aufgeführt. Durch die Visualisierung der einzelnen Kompositionen, erfuhren die Musikwerke eine bildhafte Verstärkung. Mit der vorliegenden CD, die dramaturgisch der Live-Performance folgt, wird METAMORPHOSIS nun auch in einer rein musikalisch-akustischen Dimension erlebbar.

Die *Enigma-Variationen* von Edward Elgar (1857–1934) zählen zu den größten symphonischen Meisterwerken der musikalischen Spätromantik in England. „Enigma“ steht hier für „Rätsel“: Das Thema der Variationen entstand aus einer Abänderung des

bekanntes Thema im zweiten Teil der Sonate *Pathétique* von Ludwig van Beethoven. Elgar nahm sich einen Teil des Beethoven-Themas zum Vorbild und transformierte daraus sein *Enigma*-Thema und dessen Variationen, die er verschiedenen Persönlichkeiten in seinem Leben widmete.

„Das Rätsel werde ich nicht erklären – sein ‚dunkler Sinn‘ muss unerraten bleiben, und ich warne Sie, dass die Verbindung zwischen den Variationen und dem Thema oft nur minimal ist; ferner ‚geht‘ durch und über die ganze Szenerie ein anderes und größeres Thema, das aber nicht gespielt wird... So erscheint das Hauptthema nie, so wie in manchen späten Dramen (...) die Hauptfigur nie auf der Bühne ist.“

*Edward Elgar, zitiert von Charles A. Barry
im Programmheft zur Uraufführung am 19. Juni 1899*

Elgars *Enigma*-Kompositionen weisen einen Reichtum an unterschiedlichen Empfindungen auf – von inniger Tiefe und Leichtigkeit zugleich. Diese Klangästhetik eignet sich ideal für Klarinette und Akkordeon. Dabei gibt es bisher kaum Werke aus jener Zeit, arrangiert für diese Konstellation.

René Kuwans Arrangements ergänzen somit das Repertoire für die beiden Instrumente und zeigen die Vielfalt an Klangfarben, die das Zusammenspiel ermöglicht.

Clara Caroline Siewering

René Kuwan (*1983): Die Ausgangsidee von *The Flow of Time* ist ein endlos gehaltener fließender Klang, der aus einem Einzelton beginnend das Stück sukzessive verdichtet und so in der Zeit aufbaut. Das Akkordeon als zentrales Instrument scheint

prädestiniert für genau diese Aufgabe. Am Anfang der Aufnahme platziert, initiiert das Stück eine Steigerung. Das ständige Weiterfließen, während sich die Klänge nach und nach erweitern, das Hineinhören und sich Einlassen auf die Harmonien – sowie die Zeitwahrnehmung der Zuhörenden – stellt einen zentralen Punkt der Komposition dar. Umrahmt von zwei Variationen des *Enigma*-Themas von Edward Elgar, hat hingegen *Imperceptible Change* die Aufgabe, zwischen diesen beiden Variationen zu vermitteln. So sollte das Stück möglichst ohne dramaturgischen Bruch und Unterbrechung des Flows von und zu den Variationen hinleiten. Die Akzentuierung spezifischer Tonintervalle und motivischer Gestalten (die in *Variation XII* und *Variation IX* des *Enigma*-Themas eine wichtige Rolle spielen) sind eine zugrunde liegende Einheit in der Klangsprache von *Imperceptible Change*.

Michaela Rea Catranis (*1985): *The Space Surrounding* entfaltet sich als kosmischer Raum. Weitläufig, mit einem Gefühl der Unendlichkeit und langsamen Transformationen. Im Verlauf bringen rhythmische Fäden mehr Komplexität und Bewegung ein. Es entwickelt sich eine anschwellende Mehrstimmigkeit, die sich in höhere Lagen begibt und in einem Strudel stetiger Veränderung und Energie gipfelt. Am Ende des Stücks herrscht ein einnehmendes Gefühl der Offenheit, das sich aus der intervallischen Struktur und der Modalität der Stimmen von Akkordeon und Klarinette ergibt. Diese Musik ist eine Einladung zum tiefen Zuhören, zur Verlangsamung und zur Erfahrung der allmählichen Umwandlung von Tiefe oder Schwere in Leichtigkeit.

Martín Donoso Vera (*1991): *En Naufragio Hacia la Añoranza* ist ein Stück für Klarinette und Akkordeon, in dem das Konzept „Konzert für zwei Instrumente“ bearbeitet ist. Die kleine Kammermusik-Besetzung erlaubt nicht nur Intimität und Demokratie beim Musizieren – da beide Instrumente oft gleichwertig sind – sondern man kann

die Abwesenheit oder Anwesenheit eines Instrumentes als eine immer wieder neue Farbe verstehen. Das Stück besteht aus vier verschiedenen musikalischen Ideen, die sich voneinander entfernen, annähernd begegnen und in diesem Dialog immer weiter steigern. In der Schlussmelodie entfaltet das Stück seine Form endlich in vollem Umfang. Die Idee dieses Teils ist es, ihn so schnell wie möglich zu spielen.

Duo Amabile

Biographical Notes

Auf Anhieb fasziniert von dem Zusammenklang ihrer Instrumente, fanden die beiden Musikerinnen **Paula Breland** (Klarinette) und **Anna-Katharina Schau** (Akkordeon) im Jahr 2016 zusammen. Die einzigartige Kombination ermöglicht es den Musikerinnen mit solistischer Präzision und kammermusikalischer Verschmelzung eine farbenreiche Klangpalette zu entfalten. Das breitgefächerte Repertoire umfasst Musik aus der Renaissance bis hin zu Kompositionen der Gegenwart und Werk-Uraufführungen, eigens komponiert für das Duo Amabile.

Gegründet an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover gewann das Ensemble zunächst ein Stipendium von Yehudi Menuhin Live Music Now Hannover e.V. sowie kurz darauf ein Stipendium der Region Hannover. Das Duo wurde 2021 in die Konzertförderung des Deutschen Musikwettbewerbs aufgenommen und ist nun zu Gast bei renommierten Festivals und Konzertreihen Deutschlands wie dem Altenberger Kultursommer oder den Göppinger Meisterkonzerten. Paula Breland und Anna-Katharina Schau gewannen mit ihrem Trio [klaŋſpektrum] zusammen mit der Cellistin Jennifer Aßmus als Ensemble für zeitgenössische Musik den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs sowie mehrere Sonderpreise.

www.duoamabile.de

Anna-Katharina Schau

Die Klarinettestistin **Paula Breland** wurde 1997 in Leverkusen geboren. Sie erhielt ihren ersten Klarinettenunterricht im Alter von 15 Jahren bei Eddy Vergauwen. Bereits ein Jahr später erreichte sie den Bundeswettbewerb Jugend Musiziert und wurde Mitglied im Landesjugendorchester NRW. Sie beendete ihr Studium bei Johannes Peitz und Ulf-Guido Schäfer an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover mit Auszeichnung. Derzeit studiert sie in Lübeck bei Jens Thoben. Im Jahr 2020 wurde Paula Breland mit dem Studentenwerkspreis Hannover ausgezeichnet. 2022 wurde sie als Stipendiatin der Marie-Luise Imbusch-Stiftung ausgewählt. Neben ihren künstlerischen Tätigkeiten sammelte sie pädagogische Erfahrungen am Institut für Musikphysiologie und Musiker-Medizin Hannover sowie als Klarinettenlehrerin. Mit ihrem Trio [klanspektrom] erhielt sie zahlreiche Preise. Im November 2022 erschien die Debüt-CD des Ensembles.

Anna-Katharina Schau begann im Alter von sechs Jahren mit dem Akkordeonspiel, nachdem sie das Instrument in der musikalischen Früherziehung entdeckt hatte. Ihr Interesse an der zeitgenössischen Musik und neuen Spieltechniken führte sie an die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. 2022 beendete sie ihr Studium mit dem Master of Music. Ihre letzten Erfolge bei nationalen und internationalen Wettbewerben verzeichnete Anna-Katharina Schau bei der International Accordion Competition in Pula/Kroatien, beim Deutschen Akkordeon Musikpreis 2018 und als Preisträgerin desselben 2021. Gemeinsam mit ihrem Trio [klanspektrom] gewann sie den Deutschen Musikwettbewerb 2021 und wurde damit in die Konzertförderung aufgenommen. Sie erhielt Förderungen durch die Region Hannover, dem Förderkreis der HMTM Hannover, Yehudi Menuhin Live Music Now Hannover e.V. sowie der Ernst von Siemens Musikstiftung. Neben ihrer künstlerischen Tätigkeit unterrichtet Anna-Katharina Schau an zwei Berliner Musikschulen.

Acknowledgements

We would like to thank NEUSTART KULTUR – Freie Musikensembles and the Federal Government Commissioner for Culture and the Media for their extensive support that made the production and release of this CD possible.

We would also like to thank everyone involved for the wonderful cooperation:

Clara Caroline Siewering · Vanessa Hafenbrädl · Martín Donoso Vera · Michaela Rea Catranis · René Kuwan · Katharina Pätzold · Goran Stevanovich · Maximilian Krome · Johannes Endl · Diana Kallauke · Alfredo Lasheras Hakobian

Danksagung

Wir bedanken uns bei NEUSTART KULTUR – Freie Musikensembles und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien für die umfangreiche Förderung, welche die Produktion und Veröffentlichung dieser CD ermöglichte.

Weiterhin danken wir allen Beteiligten für die tolle Zusammenarbeit:

Clara Caroline Siewering · Vanessa Hafenbrädl · Martín Donoso Vera · Michaela Rea Catranis · René Kuwan · Katharina Pätzold · Goran Stevanovich · Maximilian Krome · Johannes Endl · Diana Kallauke · Alfredo Lasheras Hakobian

GENUIN classics GbR
Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn
Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany
Phone: +49.(0)341.2155250 · Fax: +49.(0)341.2155255 · mail@genuin.de

Recorded at Tonstudio Ölberg-Kirche, Berlin
December 13–16, 2022
Recording Producer/Tonmeister: Johannes Endl
Editing: Milena Winter, Johannes Endl

English Translation: Aaron Epstein
Photography: Zuzanna Specjal
Booklet Editorial: Diana Kallauke
Graphic Design: Thorsten Stapel

©+© 2024 GENUIN classics
All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.

