

NAXOS

**Lou
KOSTER**

(1889-1973)

Suite dramatique

Ouverture légère

Waltz Suites

Orchestre

Estro Armonico

Luxembourg

Jonathan Kaell

Lou Koster (1889-1973)

Suite dramatique • Ouverture légère • Waltz Suites

Lou Koster was born on 7th May 1889 in Luxembourg. Since there was no school of music or conservatory in her home country when she was a child, her grandfather Franz Ferdinand Bernhard Hoebich (1813-1900), who had by then retired as *Kapellmeister* of Luxembourg's military band, taught her music theory, violin and piano. It was not until 1906 that she was able to complete her studies in these disciplines, plus singing and harmony, at the newly founded Luxembourg Conservatoire. She herself said that she felt called to become a composer when she was still a child. In this capacity she was largely self-taught. Although there was a composition class at the Luxembourg Conservatoire, it seems only to have existed on paper – not until the summer of 1943 did the first student take final exams in composition. Koster's early works comprise songs and piano pieces, but soon she essayed larger compositions, such as the operetta *An der Schwemm* to a libretto by Batty Weber, which was first performed in 1922 to great acclaim. (A German version entitled *Amor im Bade* was given its première in 1927.) An excerpt from the operetta was released on shellac disc by Homocord in Berlin.

During the inter-war period, Koster found publishers for her piano works and songs in Luxembourg, Belgium and Germany (Schott Frères, Maison Musicale Moderne and F. Lauweryns in Brussels; Aurora in Weinböhla near Dresden; B. Schellenberg in Trier and Luxembourg; Kieffer-Binsfeld and Létzeburger Vollekslied-Verl in Luxembourg). As well as composing, she worked as a pianist, violinist and orchestral musician, played palm court music in cafés, accompanied silent films, and sometimes appeared as an orchestral conductor. She also taught piano at the Luxembourg Conservatoire for 46 years. In the 1960s she founded the vocal ensemble "Onst Lidd", performing her own compositions in innumerable concerts with them. On 9th July 1972 her largest work, *Der Geiger von Echternach*, a ballad for soloists, chorus and orchestra to a text by Nikolaus Welter, received its première. Lou Koster died on 17th November 1973 in Luxembourg.

During the inter-war period Lou Koster began writing for orchestra, composing the first of her total of thirty orchestral songs to texts by Paul Verlaine, Alfred de Musset, Theodor Storm, Eduard Mörike, Gottfried Keller, Hermann Allmers, Willy Goergen, Marcel Noppeney, Nik Welter, Agie Conrath and Nicolas Schaack, as well as the operetta *An der Schwemm*.

Composing good-quality light orchestral music – waltzes, marches, overtures, etc. – was no less important to Koster during this period. At first, it was the galas of the Swimming Club Luxembourg that gave the composer (who was also an enthusiastic competitive swimmer) the opportunity to prove her ability: in the intervals between the races, a salon orchestra – positioned above the shower cubicles and conducted by the young Koster – provided entertainment. Thus, *Swimming March* [an earlier version of *Keep smiling*], which was dedicated to the club, was first performed at the swimming gala of 25th June 1922.

Some of Koster's total of 21 orchestral compositions survive in multiple autograph scores together with their associated individual parts, some only exist as fragments or have been lost altogether. The autographs carry no annotation regarding their date of composition, but notices advertising their performance can offer a *terminus ante quem* for their completion. That *Unter blühenden Linden* was composed during the early 1920s at the latest, is clear from a newspaper advertisement announcing a performance of the orchestral waltz suite to take place on 24th May 1922 at the entertainment venue the Majestic in Luxembourg.

There are historic recordings dating from the 1950s of a few of the works that have since been lost. One orchestral piece was also published: there are extant printed parts for *Lore-Lore*. Though the set of parts carries neither a date nor the publishing house's name, there is much to indicate that they were published before the First World War by the German publishing house Aurora in Weinböhla, near Dresden. In addition, various autograph

scores, such as *Unter blühenden Linden*, contain notes by the composer to a publisher.

The conductor Jonathan Kaell says of Lou Koster's orchestral music:

"A significant proportion of her symphonic oeuvre is comprised of waltz suites, whose form, musical language and phrase structure suggest that they were influenced by the great works of Viennese masters such as Johann Strauss. Despite this, Koster's works have an individual touch and an unmistakable charm that immediately tells the discerning musician that they are not slavish imitations of the Viennese waltz "à la Strauss", but represent a form that departs from its prototype in some respects – one that is the result of an intensive study of its exemplar and that develops it further. Lou Koster's works come over as being musically authentic and unspoilt: they bubble over with the joy of making music and testify to the composer's keen grasp of musical structure, elegant phrasing and harmonic balance."

No less than eleven of Koster's 26 works for piano also exist in versions for orchestra. It seems as though she began by composing piano originals for her own use as a pianist in cafés and accompanying silent films and only orchestrated them later. Evidence for performances of *Lore-Lore* appear to support this hypothesis: in 1914 Koster played the piano version to accompany a silent film, whilst the earliest record of a performance of the orchestral version is dated 11th October 1933. This waltz suite, which is dedicated to her sister Lore, is the only composition in her entire output to have been given an opus number (Op.13).

Koster produced several orchestral works in two versions at the same time, for salon orchestra (probably earlier versions dating from the 1920s) and for full symphony orchestra (probably the versions for the orchestra of Radio Luxembourg – the Grand Orchestre symphonique de RTL). Sometimes she gave a new version a new title: there is thus a second version of *Heideland* entitled *Rêve bleu*. Koster reworked the overture to her operetta *An der Schwemm* (1922) for full

orchestra, as the first movement – *Le soir qui chante* – of her *Suite dramatique*; the third movement of the *Suite – Danse au clair de la lune* – also exists in a version for an even larger orchestra under the title *Buschgeistertanz*.

When, on 15th March 1933, Radio Luxembourg began Europe-wide broadcasting, Koster soon became one of the composers whose works were frequently broadcast live on air. In the six years from the time the station began broadcasting to when it suspended service on 21st September 1939 after the outbreak of the war, 43 of her compositions were aired at least 111 times – among them the waltz suites *Lore-Lore* and *Moselträume* included on this recording. The orchestra of Radio Luxembourg alone went into the studio to broadcast pieces by Koster 47 times under its conductor Henri Pensis (1900-1958). It was not so much the case that Pensis introduced the full range of Koster's orchestral work, as that individual pieces like *Keep smiling* and *Lore-Lore* became hits and were played again and again, whereas her *Suite dramatique*, for example, was never given, and her orchestral songs were only rarely heard. As was then customary, transcriptions were also often made for radio. Between the summer of 1935 and the autumn of 1936, the piano and wind quintet Quintett Radio Luxembourg alone played thirteen different (and now lost) transcriptions of works by Koster a total of 44 times.

With her subtle, sensuous-sounding light music, whose many emotional nuances put it beyond superficiality and whose bold, unexpected turns are a constant surprise, Koster struck just the note that producers needed to build a loyal, broad-based European audience for the radio station. During the 1930s, radios became increasingly affordable. More and more people who were not regular concert-goers developed an enthusiasm for the new medium, which soon came to be celebrated as an ideal means of making culture and music available to all. Koster felt at home in this role of the composer-cum-purveyor of music, for throughout her life she strove to write music for a wider audience.

Lou Koster's orchestral pieces were still being played by the radio orchestra in the 1950s and early 1960s, but

they were then gradually forgotten, as many good-quality light orchestral pieces are. After Koster's death, people thought her orchestral music had been lost, and no one could remember the pieces which had formerly been so popular. In 1996 I found the scores in someone's attic. The Orchestre Estro Armonico and Cid-Fraen an Gender are now working together to bring this music back to life through concerts, CD releases and publishing projects.

When Lou Koster died, her complete works passed into private hands. Not until thirty years after her death were her compositions made accessible to the public

Lou Koster (1889-1973)

Suite dramatique • Ouverture légère • Walzersuiten

Lou Koster wurde am 7. Mai 1889 in Luxemburg geboren. Da es in ihrer Kindheit in ihrem Heimatland keine Musikschule oder ein Konservatorium gab, erhielt sie von ihrem Großvater Franz Ferdinand Bernhard Hoebich (1813–1900), pensionierter Kapellmeister der Luxemburger Militärmusik, Unterricht in Musiktheorie, Violine und Klavier. Erst ab 1906 konnte sie ihre Studien am neu gegründeten Luxemburger Konservatorium in den genannten Fächern sowie zusätzlich in Gesang und Harmonielehre vervollkommen. Nach eigener Aussage fühlte sie sich bereits als Kind zur Komponistin berufen. Ihr kompositorisches Handwerk eignete sie sich weitgehend autodidaktisch an. Zwar gab es im Luxemburger Konservatorium eine Kompositionsklasse, dies scheinbar aber nur auf dem Papier, denn erst im Sommer 1943 legte erstmals ein Student ein Examen in dieser Kompositionsklasse ab. Koster's frühe Werke waren Lieder und Klavierkompositionen. Bald aber wagte sie sich an umfangreichere Kompositionen, wie die 1922 mit Erfolg uraufgeführte Operette *An der Schwemm* nach einem Libretto von Batty Weber (deutsche Version: *Amor im Bade*, UA 1927), von der ein Auszug auf Schellackplatte bei Homocord Berlin erschien.

through the newly established Lou Koster Archive at Cid-Fraen an Gender (for more information, see: www.cid-femmes.lu). Even though nearly a quarter of her output is still lost or only survives in fragmentary form, the archive today holds around 250 complete works (songs, piano, chamber and choral music, works for orchestra and orchestral songs, pieces for soloists, chorus and orchestra, an opera, stage works).

Danielle Roster

English translation: Sue Baxter

In der Zwischenkriegszeit fand Koster Verleger für ihre Klavierwerke und Lieder in Luxemburg, Belgien und Deutschland (Schott Frères, Maison Musicale Moderne und F. Lauweryns in Brüssel; Aurora in Weinböhla bei Dresden; B. Schellenberg in Trier und Luxemburg; Kieffer-Binsfeld und Lëtzeburger Vollekslieder-Verl. in Luxemburg). Neben ihrer kompositorischen Tätigkeit trat sie als Pianistin, Violinistin, Kaffeehaus- und Orchestermusikerin, Stummfilmbegleiterin und gelegentlich auch als Orchesterleiterin auf und wirkte über einen Zeitraum von 46 Jahren am Konservatorium Luxemburg als Klavierdozentin. In den 1960er Jahren gründete sie das Vokalensemble *Onst Lidd*, mit dem sie in zahllosen Konzerten eigene Kompositionen zur Aufführung brachte. Am 9. Juli 1972 wurde ihr umfangreichstes Werk, die Ballade *Der Geiger von Echternach* nach einem Text von Nikolaus Welter für Solisten, Chor und Orchester uraufgeführt. Lou Koster starb am 17. November 1973 in Luxemburg.

In der Zwischenkriegszeit begann Lou Koster für Orchester zu komponieren. So entstanden neben der Operette *An der Schwemm* die ersten ihrer insgesamt 30 Orchesterlieder nach Texten von Paul Verlaine, Alfred de

Musset, Theodor Storm, Eduard Möricke, Gottfried Keller, Hermann Allmers, Willy Goergen, Marcel Noppeney, Nik Welter, Agie Conrath und Nicolas Schaack.

Das Komponieren gehobener Unterhaltungsmusik - Walzer, Märsche, Ouvertüren usw. - war Koster in dieser Zeit nicht weniger wichtig. Zuerst waren es die Schwimmfeste des *Swimming Club Luxembourg*, die der Komponistin (und begeisterten Wettschwimmerin), Möglichkeiten boten, ihr Talent unter Beweis zu stellen: In den Pausen zwischen den Wettschwimmen sorgte ein über den Duschkabinen platziertes und von der jungen Komponistin geleitetes Salonorchester für Unterhaltung. So wurde beispielsweise der dem Verein gewidmete *Swimming March* [einer früheren Version von *Keep smiling*] anlässlich des Schwimmfestes am 25. Juni 1922 erstmals aufgeführt.

Die insgesamt 21 Orchesterkompositionen sind teils gleich in mehreren Partiturautographen samt dazugehörigem Stimmenmaterial, teils nur fragmentarisch überliefert oder ganz verschollen. Die Autographe enthalten keinerlei Vermerke zu Entstehungsdaten. Für das Fertigstellen einer Partitur können aber Aufführungsankündigungen ein ‚terminus ante quem‘ liefern. Dass *Unter blühenden Linden* spätestens in den frühen 1920er Jahren entstand, entnimmt man einer Zeitungsannonce, die ankündigt, dass die Orchesterwalzersuite am 24. Mai 1922 im Unterhaltungslokal *Majestic* in Luxemburg gespielt wurde.

Für einige der verschollenen Werke liegen historische Tonaufnahmen aus den 1950er Jahren vor. Ein Orchesterwerk wurde auch publiziert: Für *Lore-Lore* ist undatiertes gedrucktes Stimmenmaterial erhalten, ohne dass ein Verlag angegeben wurde. Vieles deutet darauf hin, dass der Stimmensatz bereits vor dem ersten Weltkrieg im deutschen Verlag Aurora aus Weinböhla bei Dresden publiziert wurde. Verschiedene Autographe, wie *Unter blühenden Linden*, enthalten desweiteren an einen Verleger adressierte Notizen der Komponistin.

Der Dirigent Jonathan Kaell über die Orchestermusik von Lou Koster:

„Einen bedeutenden Bestandteil des sinfonischen Œuvres stellen Walzersuiten dar, die hinsichtlich ihrer formalen Anlage, der Klangsprache und der Phrasenstruktur durch die großen Werke der Wiener Meister wie beispielsweise Johann Strauß inspiriert zu sein scheinen. Nichtsdestotrotz besitzen Koster's Werke eine individuelle Note und einen unverkennbaren Charme, der dem Kenner sofort offenbart, dass es sich hierbei nicht um die epigonale Nachahmung des Wiener Walzers „à la Strauß“, sondern um eine sich in mancherlei Hinsicht vom Modell entfernende, unverwechselbare Form handelt, die aus der intensiven Beschäftigung mit dem Vorbild und seiner Weiterentwicklung erwachsen ist. Lou Koster's Werke wirken musikalisch authentisch und unverfälscht, sie sprühen vor Musizierfreude und bezeugen das überaus feine Gespür der Komponistin für musikalische Gestaltung, phrasentechnische Eleganz und harmonische Balance.“

Nicht weniger als 11 von insgesamt 26 Klavierwerken Koster's liegen gleichzeitig als Orchesterfassungen vor. Es scheint so, als habe die Komponistin Orchesterkompositionen zuerst als eigenständige Klavierwerke für den eigenen Bedarf als Kaffeehausmusikerin und Stummfilmpianistin komponiert, um sie erst später zu orchestrieren. Aufführungsbelege von *Lore-Lore* scheinen diese Vermutung zu bestätigen: 1914 spielte Koster die Klavierversion im Stummfilmkino, während der früheste Aufführungsbeleg der Orchesterfassung auf den 11. Oktober 1933 datiert ist. Diese ihrer Schwester Lore gewidmete Walzersuite trägt übrigens als einzige Komposition im Gesamtœuvre eine Opuszahl (op. 13).

Mehrere Orchesterwerke legte Koster gleich in zwei Fassungen vor, für Salonorchester (vermutlich frühere Versionen der 1920er Jahre) und für großes Orchester (wahrscheinlich die Versionen für das Rundfunkorchester Luxemburg). Gelegentlich gab sie neuen Versionen neue Titel: So existiert *Heideland* in einer anderer Version unter dem Titel *Réve bleu*. Die Operettenouvertüre *An der Schwemm* (1922) arbeitete Koster für großes Orchester als 1. Satz, *Le soir qui chante*, der *Suite dramatique* um, während der 3. Satz derselben Suite, *Danse au clair de la*

lune, unter dem Titel *Buschgeistertanz* für ein noch größer besetztes Orchester überliefert ist.

Als am 15. März 1933 *Radio Luxemburg* seine europaweite Sendetätigkeit aufnahm, gehörte Koster bald zu den häufig live auf Antenne gespielten Komponisten. In den sechs Jahren vom Sendebeginn bis zur kriegsbedingten Einstellung der Sendetätigkeit am 21.9.1939 waren mindestens 111mal 43 verschiedene ihrer Kompositionen im Radio zu hören, darunter auch die auf dieser CD eingespielten Walzersuiten *Lore-Lore* und *Moselträume*. Allein 47-mal trat das Rundfunkorchester Luxemburg unter der Leitung von Henri Pensis (1900-1958) mit Kompositionen von Koster vors Mikrofon. Dabei stellte Pensis nicht so sehr Kosters Orchester-schaffen in dessen ganzer Breite vor, vielmehr wurden einzelne Werke wie *Keep smiling* und *Lore-Lore* zu Schlagern und immer wieder gespielt, während ihre *Suite dramatique* z.B. kein einziges Mal und die Orchesterlieder nur selten erklangen. Wie es damals zur gängigen Praxis gehörte, wurden für das Radio häufig auch Transkriptionen von Orchesterwerken erstellt. Allein das Bläserklavierquintett *Quintett Radio Luxemburg* spielte zwischen dem Sommer 1935 und dem Herbst 1936 insgesamt 44-mal 13 verschiedene heute verschollene Transkriptionen von Werken Kosters.

Mit ihrer feinsinnigen und klangsinnlichen Unterhaltungsmusik, die in ihren vielen Gefühls-schattierungen nicht an der Oberfläche bleibt und durch kecke, unerwartete Wendungen immer wieder zu überraschen weiß, traf Koster genau den Ton, der von den Radioproduzenten gebraucht wurde, um ein breites europäisches Hörerpublikum an die Station zu binden. In den 1930er Jahren wurde das Radio zu einem immer erschwinglicheren Artikel. Immer mehr Menschen, die

nicht zum gängigen Konzertpublikum gehörten, begeisterten sich für das junge Medium, das bald als das ideale Instrument einer Demokratisierung von Kultur und Musik gefeiert wurde. In dieser Rolle einer Musik vermittelnden Komponistin fühlte Koster sich wohl, denn zeitlebens war es ihr persönliches Anliegen, für ein erweitertes Hörerpublikum zu komponieren.

Die Orchesterwerke Lou Kosters wurden noch in den 1950er und frühen 1960er Jahren vom Radioorchester gespielt, gerieten dann aber allmählich in Vergessenheit, wie grundsätzlich viele Werke der gehobenen Orchesterunterhaltungsmusik. Nach Kosters Tod galt ihre Orchestermusik als verschollen und niemand konnte sich an die vormals populären Kompositionen erinnern. 1996 wurden die Partituren von der Autorin des vorliegenden Beitrags auf einem privaten Speicher wiedergefunden. In einem Gemeinschaftsprojekt erwecken nun das *Orchester Estro Armonico* und *Cid-Fraen an Gender* diese Musik in Konzert-, CD- und Editionsprojekten zu neuem Leben.

Kosters Gesamtwerk gelangte nach ihrem Tod in Privatbesitz. Erst 30 Jahre nach ihrem Ableben wurden die Kompositionen der Öffentlichkeit zugänglich im neugegründeten *Archiv Lou Koster* im *Cid-Fraen an Gender* (mehr Informationen: www.cid-fg.lu). Wenn nahezu ein Viertel des Œuvres noch immer verschollen bzw. nur fragmentarisch erhalten ist, befinden sich heute in diesem Archiv rund 250 Werke in vollständigen Fassungen (Lieder, Klavier-, Kammer- und Chormusik, Orchesterwerke und -lieder, Werke für Solisten, Chor und Orchester, eine Operette, Bühnenmusik).

Danielle Roster

Estro Armonico

The chamber orchestra Estro Armonico was established in 1992 with a concert that included works from Vivaldi's *Estro Armonico*, with its guiding spirit and concertmaster Guy Goethals, under whose care the ensemble has become one of the leading such groups in Luxembourg. Vivaldi's title, *Estro Armonico* can be translated as *Harmonious Inspiration* and the orchestra has taken this as its principle in the promotion and cultivation of a harmonic atmosphere between players, singers, soloists and public. The body of 45 musicians collaborates with choirs in the Grand Duchy and the wider adjoining region, working with conductors from Luxembourg such as Carlo Jans and Jonathan Kaell and with distinguished international conductors such as Jaap Schröder and Guy van Waas. The ensemble preserves a degree of flexibility with programmes of Baroque and Classical music as well as work in musicals, films and Big Band. Since its foundation the orchestra has given some 400 concerts.

Jonathan Emanuel Kaell

Photo: Rich Serra

Jonathan Kaell studied piano, double bass and conducting at the Music Schools of Rotterdam, The Hague, Saarbrücken and Maastricht. Since 2004 he has appeared regularly as a guest conductor in various theatres, including the Saarland State Theatre, the Lower Saxony State Theatre in Oldenburg and the Théâtre National du Luxembourg, in festivals and in chamber and symphony orchestra concerts in Luxembourg, Germany and elsewhere. He specialises in new music. Since 2009 he has been music director of Opera mobile and since 2004 has directed the Ensemble für aktuelle Musik. He has served as guest conductor for Estro Armonico since 2011 and since February 2012 has been music director of the Homburg Symphony Orchestra. Since 2004 he has taught at the Saar Musikhochschule and in 2007 founded the new music ensemble *Grenzpunkt*.

Production partners and sponsors

CONSERVATOIRE
DE LA VILLE DE LUXEMBOURG

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Culture

A native of Luxembourg, Lou Koster was largely self-taught as a composer, flourishing in the inter-war period as a pianist whose activities included accompanying silent films. Orchestrated from piano originals, pieces such as *Lore-Lore* and *Moselträume* were radio hits in the 1930s, and Koster became renowned for subtle, sensuous light music filled with unexpected turns and emotional nuances.

Lou
KOSTER
(1889-1973)

1	Ouverture légère (1920s)	9:27
2	Lore-Lore – Walzersuite, Op. 13 (1914)	7:59
3	Heideland – Walzersuite (1920s)	7:53
	Suite dramatique (1920s)	8:20
4	I. Le soir qui chante...	4:08
5	II. La nuit étoilée	1:50
6	III. Danse au clair de la lune	2:22
7	Unter blühenden Linden – Walzersuite (1920s)	10:57
8	Moselträume – Walzersuite (1920s)	10:45
9	Toute vie – Walzer (1920s)	6:13

WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

Orchestre Estro Armonico Luxembourg
Jonathan Kaell

This recording was made possible thanks to sponsorship from the Ministère de la Culture du Luxembourg, the Fonds Culturel National Luxembourg, and the Conservatoire de Musique de la Ville de Luxembourg. A co-production with CNA (Centre national de l'audiovisuel, Luxembourg) and Cid-Fraen an Gender Luxembourg

Recorded at the Conservatoire de Musique de Luxembourg from 25th to 27th March, 2013

Producer: Kārlis Pinnis • Engineer: Philippe Mergen (CNA) • Assistant engineer: Yves Melchior (CNA)

Publisher: Jonathan Kaell / Cid-Fraen an Gender, Archives Lou Koster • Booklet notes: Danielle Roster

Cover photograph courtesy of the composer's estate