

complete works
for clarinet

Carl Maria
von Weber

Sebastian
Manz

SWR Stuttgart Radio
Symphony Orchestra
Antonio Méndez

Sebastian Manz

Weber: Complete Works for Clarinet

**Stuttgart Radio Symphony Orchestra/Antonio Méndez
casalQuartet · Martin Klett · Lars Olaf Schaper**

Sebastian Manz has developed an unique version of Carl Maria von Weber's great works for clarinet. Original ideas, courage and creativity are the guiding principles that underlie his recording of Weber's entire seminal work for clarinet.

Sebastian Manz hat eine ganz eigene Fassung des großen Klarinetten-Repertoires für diese Aufnahme entwickelt. Eine eigene Meinung, Mut und Kreativität sind seine musikalischen Leitmotive, mit denen er gleich das gesamte stilprägende Werk für Klarinette von Weber eingespielt hat.

Includes:

Grand Duo Concertant, Op. 48

7 Variations, Op. 33

Clarinet Quintet, Op. 34

Concertino in E-flat major, Op. 26

Clarinet Concerto No.1 in F minor, Op. 73

Clarinet Concerto No. 2 in E-flat major, Op. 74

complete works
for clarinet

Carl Maria
von Weber

Sebastian
Manz

SWR Stuttgart Radio
Symphony Orchestra
Antonio Méndez

Chamber Music – Kammermusik

01. Grand duo Concertant, Op. 48 – *Allegro con fuoco* 06:00
02. Grand duo Concertant, Op. 48 – *Andante con moto* 05:12
03. Grand duo Concertant, Op. 48 – *Rondo. Allegro* 06:19
04. Silvana Variations, Op. 33 – *Thema* 01:37
05. 7 Variations, Op. 33 – *Variation 1* 00:54
06. 7 Variations, Op. 33 – *Variation 2* 00:47
07. 7 Variations, Op. 33 – *Variation 2* 00:47
08. 7 Variations, Op. 33 – *Variation 4* 00:53
09. 7 Variations, Op. 33 – *Variation 5* 00:55
10. 7 Variations, Op. 33 – *Variation 6* 02:32
11. 7 Variations, Op. 33 – *Variation 7* 01:58
12. Clarinet Quintet, Op. 34 – *Allegro* 10:25
13. Clarinet Quintet, Op. 34 – *Fantasia. Adagio* 05:32
14. Clarinet Quintet, Op. 34 – *Menuetto. Capriccio presto* 05:23
15. Clarinet Quintet, Op. 34 – *Rondo. Allegro giocoso* 06:08

Works for Clarinet and Orchestra – Werke für Klarinette und Orchester

01. Concertino in E-flat major, Op. 26 – *Concertino* 09:11
02. Clarinet Concerto No.1 in F minor, Op. 73 – *Allegro* 08:14
03. Clarinet Concerto No.1 in F minor, Op. 73 – *Adagio ma non troppo* 06:55
04. Clarinet Concerto No.1 in F minor, Op. 73 – *Rondo. Allegretto* 06:11
05. Clarinet Concerto No.2 in E-flat major, Op. 74 – *Allegro* 08:24
06. Clarinet Concerto No.2 in E-flat major, Op. 74 – *Romanza. Andante* 07:15
07. Clarinet Concerto No.2 in E-flat major, Op. 74 – *Alla Polacca* 06:26

Foreword by Sebastian Manz

“Weber was born in order to write *Der Freischütz* (The Marksman)” – I keep hearing this sentence when people try to draw others to Weber’s music. His *Freischütz* is of course a masterpiece and an example for many subsequent composers to follow. Nevertheless, it would be too unidimensional to limit analysis of him to this work alone. Hardly surpassable in terms of virtuosity and refinement, his clarinet concertos and chamber music pieces are innovative and mischievous, brimming with youthful light-heartedness and emotion. We can safely say that my instrument owes as much to him as it does to W. A. Mozart. Every clarinettist knows that any recording of Weber’s clarinet works will be scrutinised as a showpiece that must bear comparison with the existing recordings of great musicians. However, no-one should shy away from such a comparison but rather see it as a creative challenge: an interpreter’s task is to strike the perfect balance between faithfulness to the score and artistic freedom, whilst also exploring the limits of what is allowed. I say this in reference to the first movement of **Clarinet Concerto No. 1 in F minor**. Weber wrote the concerto for the clarinettist Heinrich Joseph Baermann, whose version is now commonly played by clarinettists. That said, a comparison of Weber’s original with the version Baermann actually performed will reveal that the clarinettist repeatedly “meddled” with the composition: at the end of the exposition he incorporates an original, fully composed section that is now called the “Baermann cadenza”, and he annotates the score with numerous instructions relating to the dynamics and articulation. This intensive and detailed study of the work by the interpreter is precisely what Weber wanted, having barely annotated the original score at all. One might say that Weber rolls out a carpet on which the performer is invited to do gymnastics. This is a recording of my very own version of the work and I have interpreted the score as freely as Baermann did. This is what I find so appealing about interpretation: I relish the challenge and fun of reproducing the notes and getting to understand the music as a whole. This means I need to focus on elegant articulation, stylistically sound phrasing and a delivery that makes musical sense. Whether or not my recording fulfils all these objectives is a question for you, dear listeners, to decide. The most important thing for me is the naturalness that keeps the performance authentic. The piece is brilliantly written for my instrument, a fact that is due in no small part to the fine artistic collaboration between Weber and Baermann. The work always shows the clarinet at its best, though the music is not at all easy to play. In his brilliant composition Weber never confounds musical convention, yet he fully utilises the technical, dynamic, tonal and musical range of the clarinet. There are countless ways in which a performer can give a colourful and characteristic account in keeping with Classical and Romantic rules.

During my childhood I frequently listened to a CD featuring a compilation of individual movements from the clarinet repertoire. The track I found particularly fascinating was Benny Goodman's performance of the third movement from Weber's **Clarinet Concerto No. 2 in E-flat major**. It was by no means a perfect performance of the kind we classical musicians would expect from a recording, but it had incredible drive, and Goodman was very good in this respect. The "hot", dramatically vivid slant he put on the movement made me determined to play it just as virtuosically myself one day. Perhaps this was the moment that decided my subsequent career as a clarinetist.

I first performed the Clarinet Concerto No.1 in F minor in 1999 with the orchestra of the Hanover College of Music under the baton of Bernd Woller and just one year later, at EXPO 2000 in Hanover, I followed this up with a performance of the Concertino with the Hanover Youth Symphony Orchestra under Cornelius Meister. I will never forget these two experiences. Since then I have kept playing Weber. At the annual *Jugend musiziert* competition I was keen to include Weber in my programme: in 2000 I played the **Grand Duo Concertant** with my mother at the piano; in 2001 the **Silvana Variations** with Joana Mallwitz. A further addition to my repertoire during my studies was the unparalleled **Clarinet Quintet**, which I was invited to perform with other students during various college events in Lübeck. I was so inspired by this piece that I later chose to play it in the semi-final of the 2008 ARD International Music Competition instead of Mozart's Clarinet Concerto; in fact, I played the quintet in the version for clarinet and string orchestra, with the added double bass part. The double basses mostly duplicate the cello part but add certain accents and pizzicati (plucked notes) so as to increase the musical substance and general drive of the piece. The same formation can be heard on this recording, albeit condensed to a string quartet and one double bass.

In late 2007 I became acquainted with Martin Klett and we proceeded to prepare for the German Music Competition of 2008, which was open to clarinet-piano duos. Although Weber was not included in our programme for the competition, we set our sights on the **Silvana Variations** and the **Grand Duo Concertant** after our success. Martin still grumbles about chords that are nigh on impossible to play. Weber must have had incredibly large hands. However, with practice we gradually started to understand what Weber intended in his music: we spontaneously tried out different phrasings in concerts and always tried to surprise one another. This greatly

enhanced our understanding of chamber music and led to new musical ideas and an infinite number of sounds and ways of expression. Only after prolonged contemplation of these works and a number of experiments (some successful, some less so) is it possible to talk of a fully matured interpretation. Most pieces take an entire lifetime to mature; it follows that every recording can be seen as a “snapshot”. The way I play Weber in 10–15 years’ time will surely (and hopefully) be different to the way I play him today. Everything is constantly changing, like nature itself. Just like life, Weber’s music, and indeed music in general, is constantly undergoing change: nothing should ever sound static, just natural, as if the music were being written there and then. I will forever be grateful for having had the opportunity to experience this development over many years, particularly in Weber’s music. For this reason I think 2016 is the perfect time to record all of Weber’s works.

What is special about these recordings is that they make up my very own project. The fact that I have been solo clarinetist in the SWR Stuttgart Radio Symphony Orchestra for several years explains why I am personally acquainted with every musician involved in this recording. This still does not guarantee the laid-back kind of atmos-

phere we want to achieve during the recording. What must not be underestimated is the amount of organisation required to finalise the line-up of performers, the layout of the orchestra, sound adjustment, recording schedules etc. I arranged all this well in advance with each person involved so as to ensure that we could fully focus on the content during the sessions. There is nothing worse than being disrupted by organisational banalities. Based on my experiences of previous releases I was able to make all the necessary arrangements and I am grateful that everything went almost perfectly to plan! And these, dear readers, are the things that go on behind the scenes, things that you may not hear directly but are indirectly evident in the recording. It is a godsend for a musician to work in a relaxed, yet focussed and creative atmosphere over a total of eight recording days and I hope that you are invigorated by the energy, diversity and innovation of our music and so are able to enjoy this wonderfully fresh, youthful-sounding, yet dramatic, melancholic, brazen, mischievous, emotionally exuberant and thoroughly virtuosic music every bit as much as we have.

complete works
for clarinet

Carl Maria
von Weber

Sebastian
Manz

SWR Stuttgart Radio
Symphony Orchestra
Antonio Méndez

Vorwort von Sebastian Manz

„Weber wurde geboren, um den Freischütz zu schreiben.“ – Diesen Satz muss ich immer wieder hören, wenn es darum geht, andere für Webers Musik zu begeistern. Sein Freischütz ist natürlich ein Meisterwerk und Vorbild für viele darauf folgende Komponisten. Trotzdem wäre es zu eindimensional, ihn auf dieses Werk zu beschränken. Seine in Virtuosität und Raffinesse kaum zu übertreffenden Klarinettenkonzerte und Kammermusik-Stücke sind innovativ, frech und strotzen nur so vor jugendlicher Leichtigkeit und Dramatik. Ihm können wir getrost die gleiche Bedeutung für die Entwicklung meines Instruments zuschreiben wie W. A. Mozart. So weiß jeder Klarinettist, dass er mit der Einspielung von Webers Klarinettenwerken eine künstlerische Visitenkarte abgibt, die dem Vergleich mit den bereits vorhandenen Aufnahmen großer Musiker standhalten muss. Diesen Vergleich sollte aber niemand scheuen, sondern als kreative Herausforderung begreifen: Als Interpret stellt man sich der Aufgabe, die „perfekte“ Gratwanderung zwischen Texttreue und künstlerischer Freiheit zu meistern und zugleich die Grenzen des „Erlaubten“ auszuloten.

Damit nehme ich bereits Bezug auf den ersten Satz des **1. Klarinettenkonzertes f-Moll**. Weber hat das Konzert für den Klarinettisten Heinrich Joseph Baermann geschrieben, dessen Fassung unter Klarinettisten zum Standard geworden ist. Vergleicht man jedoch Webers Original mit der Baermann-Fassung stellt man fest, dass sich der Klarinettist immer wieder in die Komposition eingemischt hat: Er baut am Ende der „Exposition“ einen eigenen, auskomponierten Teil ein, der heute als die „Baermann-Kadenz“ bezeichnet wird, und macht in der Partitur zahlreiche eigene Eintragungen zur Dynamik und Artikulation. Genau diese intensive und detaillierte Auseinandersetzung des Interpreten mit seinem Werk erhoffte sich Weber, der im Original fast keine Anweisungen in die Partitur eingetragen hat. Man könnte sagen: Weber bereitet einen Teppich vor und der Musiker darf sich darauf austoben. Auf dieser Aufnahme habe ich meine ganz eigene musikalische Fassung gespielt und die Partitur damit so frei selbst ausgedeutet, wie es Baermann getan hat. Für mich ist das der wirkliche Reiz an der Interpretation: Es geht mir um die Herausforderung und den Spaß, nicht nur die Noten wiedergeben zu können, sondern die Musik im Ganzen zu verstehen! Und das bedeutet für mich: geschmackvolle Artikulation, stilsichere Phrasierung und musikalisch sinnvolle Gestaltung. Zu beurteilen, ob mir all diese Dinge mit dieser Aufnahme gelingen, bleibt Ihnen, liebe Hörer, überlassen. Das Wichtigste für mich ist die Natürlichkeit beim Spielen, durch die das Musizieren authentisch bleibt. Das Stück ist für mein Instrument hervorragend geschrieben, was nicht zuletzt an der guten künstlerischen Zusammenarbeit zwischen Weber und Baermann liegt. Die Klarinette kann sich immer von der „Schokoladenseite“ zeigen, was natürlich nicht bedeutet, dass diese Musik leicht zu spielen

ist. Weber verliert in seiner meisterhaften Komposition nie den musikalischen Bogen und reizt die technische, dynamische, klangliche und musikalische Bandbreite der Klarinette dennoch voll aus. Als Interpret habe ich dabei unendlich viele Möglichkeiten, mich innerhalb der klassisch-romantischen Regeln farbenreich und charakteristisch auszudrücken.

In meiner Kindheit hörte ich häufig eine CD mit Zusammenstellungen einzelner Sätze aus der Klarinettenliteratur. Ein „Track“ faszinierte mich besonders: Benny Goodman mit dem 3. Satz aus Webers **2. Klarinettenkonzert Es-Dur**. Es war bei weitem nicht so perfekt gespielt, wie wir klassische Musiker es von einer Aufnahme erwarten würden, aber es hatte einen unglaublichen Drive. Und damit konnte sich Goodman bestens aus. Der Satz war so fetzig und dramaturgisch ideal in Szene gesetzt, dass ich mich danach entschied, es irgendwann genauso virtuos spielen zu können. Vielleicht war dieser Moment ausschlaggebend für meinen weiteren Werdegang an der Klarinette.

1999 führte ich das **1. Klarinettenkonzert f-Moll** mit dem Orchester der Musikschule Hannover unter der Leitung von Bernd Woller zum ersten Mal auf und bereits ein Jahr später folgte bei der EXPO 2000 in Hannover die Aufführung des Concertino mit dem Jugendsinfonieorchester Hannover unter der Leitung von Cornelius Meister. Diese zwei Erfahrungen werde ich nie vergessen. Seitdem spiele ich Weber rauf und runter: Beim jährlichen Wettbewerb „Jugend Musiziert“ durfte kein Weber im Programm fehlen (2000 das **Grand Duo Concertant** mit meiner Mutter am Klavier, 2001 die **Silvana-Variationen** mit Joana Mallwitz). Hinzu kam im Studium das unvergleichliche **Klarinettenquintett**, was ich mit anderen Studenten im Rahmen diverser Hochschulveranstaltungen in Lübeck aufführen durfte. Dieses Stück inspirierte mich so sehr, dass ich es später beim ARD-Wettbewerb 2008 im Semi-Finale anstatt Mozarts Klarinettenkonzert wählte und zwar in der Fassung für Klarinette und Streichorchester, welche um den Part der Kontrabässe erweitert ist. Im Grunde verdoppeln sie fast immer die Cello-Stimme, bringen aber durch bestimmte Akzente und Pizzicati (gezupfte kurze Töne) mehr klangliche Substanz und generellen Drive hinzu. In der gleichen Besetzung hören Sie dieses Stück auf diesem Album, nur eben auf ein Streichquartett und Kontrabass reduziert.

Ende 2007 lernte ich Martin Klett kennen und wir bereiteten uns auf den Deutschen Musikwettbewerb 2008 vor, der für die Duo-Wertung Klarinette/Klavier ausgeschrieben war. Weber stand zwar nicht auf unserem Wettbewerbsprogramm, doch nach unserem Erfolg nahmen wir auch die **Silvana-Variationen** und das **Grand Duo Concertant** ins Visier. Martin flucht bis heute über schier unspielbare Akkorde. Weber muss wahnsinnig große Hände gehabt haben. Doch mit zunehmender Praxis verstanden wir endlich die Intensionen in Webers Musik: Wir probierten spontan in Konzerten andere Phrasierungen und versuchten uns immer gegenseitig zu überraschen. Dies förderte unser kammermusikalisches Verständnis enorm und führte zu neuen musikalischen Ideen und unendlich vielen Klang- und Ausdrucksmöglichkeiten.

Nach einer längeren „Ruhepause“ mit diesen Werken und einigen erfolgreichen, aber auch nicht erfolgreichen Experimenten können wir von einer gereiften Interpretation sprechen. Die meisten Stücke reifen ein Leben lang, insofern kann jede Aufnahme auch als eine „Momentaufnahme“ gesehen werden. In 10 bis 15 Jahren werde ich den Weber sicherlich bzw. hoffentlich anders spielen als heute. Alles verändert sich ständig – wie die Natur selbst. Nicht nur das Leben, sondern ebenso Webers Musik, aber auch die Musik allgemein, unterzieht sich einem ständigen Wandel: Nichts sollte statisch, sondern immer natürlich klingen, als würde es gerade in dem Moment entstehen. Und ich bin unendlich dankbar dafür, all das seit vielen Jahren erleben zu dürfen, besonders bei Weber. Aus diesem Grund glaube ich, dass jetzt (Stand 2016) der perfekte Zeitpunkt gekommen ist, alle Weber-Werke aufzunehmen.

Das Besondere an den vorliegenden Aufnahmen ist, dass es sich zu meinem ganz eigenen Projekt entwickeln konnte. Die Tatsache, dass ich seit einigen Jahren Solo-Klarinettist im Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR bin, erklärt, warum ich wirklich alle an dieser Aufnahme beteiligten Musiker persönlich kenne. Trotzdem ist dies keine Garantie für eine angestrebte entspannte Atmosphäre während der Aufnahme. Nicht zu unterschätzen ist dabei die Organisation vorab bezüglich der Spielbesetzung, Orchesteraufstellung, Klangeinstellung, Aufnahme-Disposition etc., und dies konnte ich mit genug Vorlauf mit allen Beteiligten so gut und individuell vorausplanen, dass wir uns während der Sessions voll und ganz auf den Inhalt konzentrieren konnten. Es gibt nichts Schlimmeres als Unterbrechungen durch organisatorische Banalitäten. Aufgrund meiner Erfahrungen vorangegangener Produktionen konnte ich entsprechend planen und bin dankbar dafür, dass dabei alles nahezu

ideal verlaufen ist! Und dies, verehrte Leserinnen und Leser, sind die Dinge, die sich „hinter den Kulissen“ abspielen, also Dinge, die Sie vielleicht nicht direkt mitbekommen, sich aber indirekt in der Aufnahme heraushören lassen: Eine entspannte, aber gleichzeitig fokussierte und kreative Stimmung über insgesamt acht Aufnahmetage als Musiker erleben zu dürfen, ist ein Geschenk und ich hoffe, dass Sie sich von unserer musikalischen Energie, der klanglichen Vielfalt und musikalischen Experimentierfreudigkeit anstecken lassen und dabei die wunderbar frische, jugendlich anmutende, aber auch dramatische und melancholische, freche und spitzbübische sowie emotional überschäumende, in jeder Hinsicht virtuose Musik ebenso genießen können wie wir.

complete works
for clarinet

Carl Maria
von Weber

Sebastian
Manz

SWR Stuttgart Radio
Symphony Orchestra
Antonio Méndez

Giving free rein to the creative spirit

by Bjørn Woll

*Sebastian Manz gives his very own “take” on
Carl Maria von Weber’s entire clarinet repertoire.*

“Had it not been for Weber I wouldn’t have made it so far on the clarinet!” – This sentence is Sebastian Manz’s emphatic declaration of love for the composer who is so crucial to his career. “When I was twelve, I heard a recording of Benny Goodman playing the third movement of **Clarinet Concerto No.2**. It was rather strange to hear a jazz clarinetist playing a Weber concerto. But I was really amazed by the energy with which he played the piece. This inspired me and from then on I really started to practise.” Weber’s clarinet works have since been a central part of the extraordinary career of this still young musician and mark out the important stages of his rise to the top: in 2000 Sebastian Manz played the **Concerto No.1 in F minor** at Expo in Hanover and also performed it on tour. “These were valuable experiences that played an enormous part in my development as a soloist”, he recalls.

In the *Jugend musiziert* competition the main focus of his repertoire shifted to chamber music for clarinet; a challenge not just for the clarinetist but for the accompanist at the piano, too. In fact “accompanist” is the wrong word here, as Sebastian Manz explains with a subtle wink: “These works are real duos. The pianists have to jump through all manner of hoops and are pushed to the limits of their technical ability. The chords and leaps suggest that Weber had very large hands. These challenges are truly extreme; even Martin Klett, who can play anything, grumbles about the piano parts.”

For Sebastian Manz this recording project is particularly significant because “Weber represents a great part of my career as an artist. This is why the album is so important to me.” Weber did not compose many works for clarinet. However, each and every one of his compositions is undeniably a masterpiece of the instrument’s repertoire (besides the two concertos and the Concertino we should also remember the **Silvana Variations**, the **Grand Duo Concertant** and the **Quintet**). “As a clarinetist I regard Carl Maria von Weber as being on a par with Mozart”, said Sebastian Manz, confirming the composer’s exceptional status. “He knew how to present the clarinet in the right light: he invites us to show ourselves at our best; after all, his works are well written and lend themselves very well to the instrument. His music is quite mischievous, too. Take, for instance, the third movement of the Clarinet Quintet, which bristles with liveliness and joie de vivre.”

It was Mozart who made the clarinet, which was still in its infancy, into a respectable instrument and immediately built a musical memorial to it in the form of his Clarinet Concerto. Weber, for his part, steadfastly continued upon this path and persistently developed the instrument's potential: "He and Mozart were the first to draw on the clarinet's low notes in melody-writing. Mozart tended to use these notes in virtuosic movements to fill out chords, notably in his Clarinet Concerto, which he actually wrote for the basset clarinet. The slow movement is characterised by expressiveness and, in the case of Weber, dramatic thrust, too. In Weber's Concertino, for example, there is a slow section before the final Allegro, which sounds like a funeral march. This is a very important place because it is the first time that he integrates the low sustained notes of the clarinet into a melody. In this way he achieves a thoroughly distinctive timbre, in a way no one before him had done." Just like Mozart, who composed for the famous clarinetist Anton Stadler, Weber also took inspiration from an instrumentalist when writing his masterpieces: in 1811 he became acquainted with Heinrich Joseph Baermann, for whom and in close collaboration with whom he wrote all his clarinet works. "We clarinetists are really lucky that composers wrote these works out of passion and friendship. This is precisely what makes them so rich in substance and profound – even emotional", explains Sebastian Manz, who points out another stroke of luck: "Baermann knew exactly what potential the clarinet had to offer and what suited the instrument."

The collaboration between composer and instrumentalist even went so far as to produce two versions of the first movement of the concerto in F minor: Weber's unadorned original and the version containing the cadenza added by Baermann, "which is full of embellishments and other passages. So Weber wanted us interpreters to do our own thing," stresses Sebastian Manz, who has recorded his very own version of the concerto, one that might aptly be called a "BaerManz" version: "I have based my performance on Baermann and I play his cadenza too, but I also take a number of liberties, particularly in respect of the dynamics, articulation and phrasing. Weber boldly grants the interpreter artistic licence; hardly any dynamics are marked in his version". The use of artistic licence is a recurring hallmark of Sebastian Manz's interpretations – both in concerts and on CDs. He therefore adopts his own approach not only to the Clarinet Concerto but also the famous Clarinet Quintet, in which the original string quartet is reinforced by a double bass. "I find this blend of sound brilliant: the addition of the double bass allows the flexibility of a quartet to be combined with the power of a string orchestra. Having a full orchestra makes flexible phrasing more difficult, and flexible phrasing is precisely what the music needs", says Sebastian

Manz when explaining his arrangement. He adds that the double bass does not simply duplicate the cello line: “That would be too simple and not sophisticated enough – and Weber’s music is sophisticated. For example, the double bass changes the articulation, as can be heard at the beginning of the final movement. The strings open the movement, then the clarinet comes in and the double bass eventually joins in too. This produces a great surge of energy and a great escalation.

”It was the composer Hans Pfitzner who first stated that Weber was born to compose *Der Freischütz*. Sebastian Manz shows that Weber actually has far more to offer, though his clarinet works contain echoes of his later world-famous opera: the evocative *Adagio* of the first concerto sees the clarinet and French horns bring out much of the woodland imagery found in *Der Freischütz*. Moreover, “the final movement of the *Quintet* even features a *Wolf’s Glen* scene, where the strings suddenly start playing very menacing tremolos. These moments keep fleetingly appearing and vanishing again.” The slow movements are the ones that Weber most often wrote in the form of operatic arias. They draw on sharp contrasts and dramatic surges that are akin to opera; they are pervaded by a song-like lyricism or surprise us with sudden recitative-like insertions, such as the one found in the second movement of **Clarinet Concerto No. 2**, “in which Weber very much takes his lead from Bach. This is why I play this movement as if I were singing an aria and I have been inspired by a cadenza that has vocal influences.”

The variations on a theme from the opera *Silvana* clearly echo a vocal line too. This is most evident in the third variation, a kind of “coloratura aria” that traverses the clarinet’s entire range. “This piece allows the clarinet to show its full potential, from its tonal range to its virtuosic and dynamic scope.” In this respect too, Sebastian Manz is indebted to a vocal tradition in which singers would surprise their audience with spontaneous embellishments and improvisation. This is exactly what the clarinetist does in his programmes.

complete works
for clarinet

Carl Maria
von Weber

Sebastian
Manz

SWR Stuttgart Radio
Symphony Orchestra
Antonio Méndez

Die Freiheit nehm ich mir!

von Bjørn Woll

*Sebastian Manz spielt das komplette Klarinettenwerk von
Carl Maria von Weber – in seiner ganz eigenen Interpretation.*

„Ohne Weber hätte ich es auf der Klarinette nicht so weit gebracht!“ – Dieser Satz ist die emphatische Liebeserklärung von Sebastian Manz an den für ihn so zentralen Komponisten. „Mit zwölf habe ich eine Aufnahme des dritten Satzes aus dem 2. Klarinettenkonzert mit Benny Goodman gehört. Ziemlich abgefahren: ein Jazzklarinettist mit dem Weber-Konzert. Aber ich war total begeistert, mit wie viel Energie er das gespielt hat. Das hat mich inspiriert, und ab diesem Moment habe ich angefangen, wirklich zu üben.“ Wie ein roter Faden zieht sich das Klarinettenwerk Webers seitdem durch die außergewöhnliche Karriere des noch jungen Musikers und markiert wichtige Stationen auf seinem Weg „nach oben“: Im Jahr 2000 spielte Sebastian Manz das **1. Konzert in f-Moll** bei der Expo in Hannover und ging damit auch auf Tournee. „Das waren prägende Erlebnisse, die meinen Werdegang als Solist enorm gefördert haben“, erinnert er sich.

Bei „Jugend Musiziert“ war es dann die Kammermusik für Klarinette, die zum Stützpfiler seines Repertoires wurde. Eine Herausforderung nicht nur für den Klarinettenisten, sondern auch für den Klavierbegleiter. Wobei Begleiter hier das falsche Wort ist, wie Sebastian Manz mit einem Augenzwinkern erklärt: „Wir sprechen hier von richtigen Duowerken. Die Pianisten werden richtig durch die Mangel genommen. Technisch sind sie fast am Limit. Weber scheint sehr große Hände gehabt zu haben, das merkt man an den Akkorden und Sprüngen. Die sind wirklich extrem, da flucht sogar Martin Klett, der eigentlich alles spielen kann.“

Für Sebastian Manz hat dieses Aufnahmeprojekt also eine ganz besondere Bedeutung, weil „Weber ein großer Teil meines künstlerischen Daseins ist. Deswegen ist mir dieses Album auch so wichtig.“ Es sind nicht viele Werke, die Weber für die Klarinette komponiert hat. Aber jede einzelne Komposition – neben den beiden Konzerten und dem Concertino sind es die **Silvana-Variationen**, das **Grand Duo Concertant** sowie das **Quintett** – gehört unstrittig zu den Meisterwerken im Repertoire des Instruments. „Carl Maria von Weber steht für mich als Klarinettenist neben Mozart“, bestätigt Sebastian Manz den Ausnahmestatus des Komponisten. „Er hat es verstanden, die Klarinette ins richtige Licht zu rücken: Wir können uns von der besten Seite präsentieren, denn es ist gut geschrieben und liegt sehr gut auf dem Instrument. Außerdem ist er frech in der Musik. Das merkt man zum Beispiel im dritten Satz des Klarinettenquintetts: Das spritzt nur so vor Lebendigkeit und Lebensfreude.“

Es war Mozarts Verdienst, die damals noch junge Klarinette salonfähig zu machen und ihr mit seinem Klari-

nettenkonzert sogleich ein klingendes Denkmal zu setzen. Doch Weber schritt diesen Weg konsequent fort und entwickelte die Möglichkeiten des Instruments beharrlich weiter: „Er und Mozart waren die Ersten, die die tiefen Töne der Klarinette mit Melodien versehen haben. Mozart hat diese in den virtuosen Sätzen eher zur Vervollständigung der Akkorde eingesetzt, gerade im Klarinettenkonzert, das er ja für die Bassettklarinetten geschrieben hat, während im langsamen Satz die Expressivität und bei Weber noch zusätzlich die Dramatik zur Geltung kommt. Bei Weber gibt es im Concertino zum Beispiel einen langsamen Teil vor dem letzten Allegro, der wie ein Trauermarsch anmutet. Das ist eine ganz prominente Stelle, weil er das erste Mal die tiefen langen Töne der Klarinette in eine Melodie eingebunden hat. Er erreicht damit eine ganz eigene Klangsinnlichkeit, das hat so vorher noch keiner gemacht.“

Ähnlich wie Mozart, der für den berühmten Klarinettenisten Anton Stadler komponierte, wurde auch Weber von einem Instrumentalisten zu seinen Meisterwerken inspiriert: 1811 lernte er Heinrich Joseph Baermann kennen, für den er sämtliche seiner Klarinettenwerke schrieb – in enger Zusammenarbeit: „Da haben wir Klarinettenwirklich Glück, weil die Komponisten diese Werke aus einer Leidenschaft und Freundschaft heraus geschrieben haben. Eben das macht sie so reichhaltig und tief – auch emotional“, freut sich Sebastian Manz und weist noch auf einen zweiten glücklichen Umstand hin: „Baermann wusste genau um die Möglichkeiten der Klarinette und was auf dem Instrument gut liegt.“

Die Zusammenarbeit zwischen Komponist und Instrumentalist ging sogar so weit, dass es vom ersten Satz des **Konzerts in f-Moll** zwei Fassungen gibt: eine „schlichte“ Weber-Fassung, und eine mit einer von Baermann ergänzten Kadenz, „die voll ist mit Verzierungen und anderen Passagen. Weber wollte also, dass wir Interpreten unser eigenes Ding machen“, sagt Sebastian Manz mit Nachdruck und hat seine ganz eigene Version des Konzerts aufgenommen, sozusagen eine „BaerManz“-Fassung: „An Baermann habe ich mich orientiert und spiele eben auch seine Kadenz, trotzdem nehme auch ich mir Freiheiten, vor allem was die Dynamik, Artikulation und Phrasierung angeht. Weber lässt den Interpreten bewusst diesen künstlerischen Freiraum, denn wir finden kaum dynamische Angaben in seiner Fassung.“

Schon immer ist das Spiel mit den künstlerischen Freiräumen bezeichnend für die Interpretationen von Sebastian Manz – im Konzert und auf CD. Eigene Wege geht er daher nicht nur im Klarinettenkonzert, sondern auch im berühmten Klarinettenquintett, in dem das originale Streichquartett durch einen Kontrabass verstärkt wird. „Ich finde diese Klangmischung genial: Sie verbindet die Flexibilität eines Quartetts mit der Power eines Streichorchesters, durch die Verstärkung mit Bass. Mit einem ganzen Orchester ist es jedoch schwieriger flexibel zu phrasieren, aber das braucht diese Musik“, erklärt Sebastian Manz sein Arrangement und betont dabei, dass der Kontrabass nicht einfach nur die Cellostimme verdoppelt: „Das wäre zu einfach und nicht raffiniert genug – und Webers Musik ist raffiniert. Der Bass verändert zum Beispiel die Artikulation wie zu Beginn des letzten Satzes. Die Streicher beginnen, dann setzt die Klarinette ein – und schließlich kommt der Kontrabass hinzu. Daraus ergibt sich eine ganz besondere Energie und eine tolle Steigerung.“

Von dem Komponisten Hans Pfitzner stammt der Satz, dass Weber auf die Welt gekommen sei, um den Freischütz zu komponieren. Doch Sebastian Manz zeigt, dass Weber sehr viel mehr zu bieten hat. Obwohl bereits in den Klarinettenwerken Anklänge an seinen späteren Opernwelterfolg zu hören sind: Im stimmungsvollen Adagio des ersten Konzerts verbreiten Klarinette und Hörner bereits viel Freischütz-Waldesromantik. Und „im letzten Satz des Quintetts gibt es sogar eine Wolfsschluchtszene, wo auf einmal die Streicher anfangen, ganz bedrohlich zu tremolieren. Diese Momente blitzen immer mal kurz auf und verschwinden dann wieder.“ Es sind vor allem die langsamen Sätze, die Weber in Form von Opernarien gestaltet. Sie leben von starken Kontrasten und einer opernhaften Dramatik, orientieren sich an der Kantabilität der Gesangsstimme oder überraschen mit plötzlichen Rezitativ-Einschüben. Einen solchen gibt es etwa im zweiten Satz des 2. Klarinettenkonzerts, „in dem Weber sich stark an Bach orientiert. Deshalb spiele ich diesen Satz auch wie eine Arie und habe mich von einer Kadenz inspirieren lassen, die vom Gesang beeinflusst ist.“ Und auch in den Variationen über ein Thema aus der Oper Silvana ist das vokale Vorbild nicht zu überhören. Vor allem in der dritten Variation, einer Art klarinettenistischen Koloraturarie über den gesamten Umfang des Instruments. „Da kann die Klarinette alles zeigen, was möglich ist: vom Tonumfang, der Virtuosität und dynamisch.“ Und auch damit knüpft Sebastian Manz an eine vokale Tradition an, in der die Sänger mit spontanen Verzierungen und Improvisation das Publikum überraschten. Genauso wie es der Klarinettenist in seinem Programmen tut.

Sebastian Manz
SWR Stuttgart Radio Symphony Orchestra
Antonio Méndez
Martin Klett · casalQuartet · Lars Olaf Schaper
Recorded at SWR Stuttgart, Funkstudio

January 15 – 16, 2016:
Grand Duo Concertant E-flat major, Op. 48,
Variationen über ein Thema aus Silvana, Op. 33
May 26 – 27, 2016: a
Clarinet Quintet B-flat major, Op. 34
May 31 – June 03, 2016
Concertino in E-flat major, Op. 26,
Clarinet Concerto No.1 in F minor, Op.73,
Clarinet Concerto No.2 in E-flat major, Op. 74

Recording producer: Roland Kistner
Recording engineer:
Volker Neumann, Myriam Müller (January 15 – 16, 2016),
Volker Neumann, Thomas Rau (May 26 – 27, 2016),
Burkhard Pitzer-Landeck, Myriam Müller (May 31 – Juni 03, 2016)
Mix and Mastering by Roland Kistner
Project Manager SWR: Henrik Hoffmann
Orchestra Manager: Felix Fischer
Editor Chamber Music: Dr. Doris Blaich
Photography: Marco Borggreve, Harald Hoffmann
Design: Büro Dirk Rudolph
Translations: Janet and Michael Berridge
Executive Producer Edel: Sven Schuhmann

Score-Publisher:
Quintet, Concertino & Concertos: Breitkopf & Härtel
Grand Duo & Variations: Robert Lienau Musikverlag

Sebastian Manz plays a Clarinet by Herbert Wurlitzer, Model 100cS.
Mouthpiece: 3WZ+. Reeds by A. Pilgerstorfer, Model “Morré”,
German Cut.

Sebastian Manz says Thank You to:
Doris Blaich, Felix Fischer, Henrik Hoffmann, Stephanie Mirow,
Jonas Grunau, Antonia Klöpf, Antonio Méndez, Radio-Sinfonie-
orchester Stuttgart des SWR, Martin Klett, casalQuartet,
Lars Olaf Schaper, Christian Müller, Steffen Kayser, Bastian Mattes,
Jean-Pierre Weingart, Roland Kistner, Christian Kellersmann and
Sven Schuhmann.