

Inhalt • Contents • Table des Matières

	page	CD track
Georg Philipp Telemann, Fantasia 1	2	1–2
Georg Philipp Telemann, Fantasia 2	4	3–6
Johann Joachim Quantz, Vivace alla Francese	6	7
Johann Joachim Quantz, Giga	7	8
Friedrich Kuhlau, Divertissement 2, op. 68	8	9
Johannes Donjon, Élégie – Étude 1	12	10
Johannes Donjon, Pasquinade – Étude 6	14	11
Sigfrid Karg-Elert, Sonata (Appassionata) F# minor	16	12
Arvo Pärt, Estländler	20	13
Victoria Borisova-Ollas, Four Pieces		
<i>I Birdy</i>	21	14
<i>II Elegy</i>	22	15
<i>III Happy Hour</i>	23	16
<i>IV Walk on Moonlight</i>	24	17
<i>Composer Biographies and Performance Notes</i>	26	
<i>Komponistenbiografien und Aufführungshinweise</i>	29	
<i>Biographies des compositeurs et Indications pour l'exécution</i>	32	

Fantasia 1

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Vivace

3

5

8

10

13

16

19

21

Vivace alla Francese

Johann Joachim Quantz
(1697-1773)

5

9

13

18

21

25

30

34

38

42

Divertissement 2, op. 68

Friedrich Kuhlau
(1786-1832)

Allegro

f *dim.* *p*

4 *f* *dim.* *p*

8 **A** *f* 3 3 3

12 3 3 3 3 3 3 3

15 3 3 3 3 3 3 3 *mf* 3 *cresc.*

18 3 3 3 3 *f* 3 3 3 3 3 *dim.*

21 **B** *mf* 3 *cresc.* 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

24 3 3 3 3 *f* 3 3 3 3 *p* 3 3 3

27 **C** *mp* *cresc.* 3 3 *p dolce*

Élégie - Étude 1

Dans l'air obscurci
Les feuilles dernières
Roulent aux ornières
Mon bonheur aussi!

RICHEPIN.

Johannès Donjon
(1839-1912)

Allegro très modéré

pp

3

5

7

9

11

13

15

17

19

long *lento* *vivace*

3 soutenues

p *ten.*

mf *cresc.*

f *6*

p *dim.* *pp* *mf*

p *cresc.*

Sonata (Appassionata) F# minor

op. 140

Sigfrid Karg-Elert

(1877-1933)

Lively with extreme passion

Musical notation for measures 1-3. The key signature is F# minor (three sharps: F#, C#, G#) and the time signature is 3/4. The music begins with a forte (*f*) dynamic. The notes are mostly eighth and sixteenth notes, often beamed together. There are slurs over the phrases and some accents.

strictly in tempo

Musical notation for measures 4-8. The music continues with a piano (*p*) dynamic. There are triplets in measures 6 and 7. A fermata is placed over the first note of measure 8. Slurs and accents are used throughout.

agitated

Musical notation for measures 9-11. The music is marked as agitated. It features triplets in measures 10 and 11. A fermata is placed over the first note of measure 11. The dynamics fluctuate between piano and forte.

Musical notation for measures 12-14. The music continues with a forte (*f*) dynamic. It features triplets in measures 12 and 13. There are slurs and accents throughout the passage.

always with extreme passion

Musical notation for measures 15-17. The music is marked with a double bar line at the beginning of measure 15. It features slurs and accents, maintaining the intense character of the piece.

agitated

Musical notation for measures 18-20. The music is marked as agitated. It features slurs and accents, with a fermata over the final note of measure 20.

Musical notation for measures 21-24. The music is marked with a fortissimo (*ff*) dynamic. It features triplets in measures 21 and 23, with asterisks (*) above them. There are slurs and accents throughout.

gradually becoming slower

Musical notation for measures 25-28. The music is marked with a piano (*p*) dynamic and includes the instruction *espr.* (espressivo). It features slurs and accents, ending with a double bar line in measure 28.

*) refers to choice of Bb fingering

Composer Biographies and Performance Notes

Komponistenbiografien und Aufführungshinweise

Biographies des compositeurs et remarques sur l'interprétation

Composer Biographies and Performance Notes

Georg Philipp Telemann

The prolific Baroque composer, Georg Philipp Telemann, born in 1681 in Magdeburg, Germany, was primarily a self-taught musician who learned to play many instruments and began to compose at an early age. At the insistence of his mother he studied law in Leipzig, but his talent and love of music led to a career as a composer. Appointed as music director for Hamburg's five largest churches from 1720–1767, he provided two cantatas each Sunday as well as music for other sacred occasions. With over 800 works to his credit, Telemann's music reflects many styles, including French, German and Italian. He continued composing until his death in 1767.

Fantasies 1 and 2

Zwölf Fantasien für Querflöte ohne Bass. Telemann's unique style, with a clear tonality, contrapuntal texture, free structure, improvisatory character and dance rhythms, is evident throughout these Fantasies. Written in the parallel keys of A Major and A Minor, contrasting moods and colours are complementary, with musical and technical demands providing variety for both the performer and audience.

Fantasia in A Major

Vivace – In the tradition of a *toccata* (Italian, touch piece), a virtuosic keyboard work, the strong opening statement outlines the key, followed by a short lyrical phrase that establishes the conversational style of the movement. In the *adagio allegro* measures (bars), imagine there is a *fermata* (Italian, to hold) over the first note increasing to an *allegro* tempo by the end of the measure.

Allegro – A dance movement in triple meter, the elegant, graceful style is typical of 18th century *stil galant*. Repeated sections should be varied in Baroque style by adding ornaments, changing articulation, or contrasting dynamics.

Fantasia in A Minor

Grave – A short prelude to establish the somber key of A Minor, with opportunities for ornamentation within the simple structure. Maintain energy and phrase direction throughout with an *attacca* (Italian, without pause) to the next movement.

Vivace – Contrapuntal in texture, light articulation is needed to maintain tempo and style. Marked dynamics provide echo effects, and rapid scale patterns should be *legato* in contrast to the angular, contrapuntal style of the movement.

Adagio – A beautiful slow movement in a *cantabile* (Italian, singing) style. Reminiscent of his *Methodische Sonaten*, Telemann connects the simple harmonic structure with ornaments, providing an example of the art of ornamentation.

Allegro – Written in duple meter, this *Allegro* (Italian, lively) dance should be performed in a quick tempo, lifting the upbeat figure into a strong downbeat in the next measure. Maintain phrase direction to the cadence points. In the character of good conversation, Telemann contrasts the opening figure

with running scale patterns. Vary the repeated sections with ornaments, dynamics, articulations and colour changes.

Johann Joachim Quantz

Born in Oberscheden near Göttingen, Germany, in 1697 into a blacksmith's family, Johann Joachim Quantz was orphaned at the age of ten and adopted by his uncle Justus Quantz, a court musician in Saxony. The opportunity to study with the French virtuoso flautist, Pierre-Gabriel Buffardin, led to an appointment to the Court of Frederick the Great of Prussia, where he was employed as flautist, composer, and teacher for the king. A prolific composer, Quantz wrote over 300 flute concerti, numerous sonatas, duets, trios and other chamber music, and he is the author of the 1752 treatise: *Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen*. This is a detailed discussion of 18th century ornamentation, performance practice and style. After a long and distinguished career, Quantz died in Potsdam in 1773 at the age of 76.

Vivace alla Francese

In the style of a French overture, dotted rhythms should be held longer than the printed value, with the following short notes played later and closer to the downbeat. Quantz contrasts the dotted rhythms with triplets, changing the music's angular, rhythmic style to a flowing character. In the common key of D Major, the *traverso* (Italian, one-keyed Baroque flute) performed well in this key, with written scale and arpeggio patterns in the comfortable range of the instrument.

Giga

A lively dance in compound triple meter, also known as *Gigue* (French) or *Jig* (Irish), with a playful spirit and energetic character. Often found as the last movement in a Baroque Suite (collection of dance movements), the *Giga* (Italian) featured running scale and arpeggio figures within a clear harmonic framework.

Friedrich Daniel Rudolph Kuhlau

Born 11th September, 1786, in the small town of Uelzen near Hanover, Germany, into a family of military musicians, Friedrich's family moved often with the relocation of his father's regiment. He studied piano as a child, publishing his first flute and piano compositions at an early age. To avoid conscription into Napoleon's army, Kuhlau left his home for Denmark where he was appointed a court chamber musician and worked with the Danish National Opera. In addition to writing many popular operas, he was a prolific composer for the flute with almost a hundred works to his credit, including

solos, duets, trios and other chamber music. Although he was not a flautist, Friedrich Kuhlau is known as the *The Beethoven of the Flute*. A continued decline in health led to his death in 1832.

Divertissement 2, Opus 68

In a typical 19th century style, Kuhlau features dramatic themes, florid melodies, rich colours, and virtuosic technical passages in this *Divertissement* (French, amusing diversion). Written as three movements to be performed without pause, the outer brilliant sections in D Major are contrasted by a beautiful movement in F Major, with colourful ornaments elaborating a simple melodic framework. An excellent example of romantic style, the improvisatory character of the music features strong dynamic contrasts and mood changes.

Johannès Donjon

French composer and flute virtuoso, Johannès (Jean) Donjon was born in 1839. As a student of Jean-Louis Tulou at the Paris Conservatoire, he received the *Prix de flûte* in 1856. Donjon performed regularly with the *Paris Opera*, the *Société de Concerts*, and the *Pasdeloup Orchestra* during his career as a flautist, and as a composer, he wrote numerous works, including the virtuosic *Études de Salon* for flute solo and other chamber music. After a long, active career as a performer and composer, Donjon died in 1912.

8 Études de Salon

Donjon's *Études de Salon* are short character pieces suitable for recitals or for musical study. Virtuosic technical displays bring the simple melodic and harmonic structure to life, adding motion and energy to the phrases.

Élegie - Étude 1

Dans l'air obscurci	In the fog
Les feuilles dernières	The last leaves
Roulent aux ornières	Roll to the ruts
Mon bonheur aussi!	As does my happiness!

The words of French poet Jean Richepin (1849–1926) precede the *Élegie-Étude*, setting a nostalgic, mournful mood for the music. In typical 19th century style, dramatic tempo and dynamic changes, combined with technical brilliance, demand the highest musical artistry and control from the flautist.

Pasquinade - Étude 6

A light, humorous *Étude* in E Major with traditional harmonies and clear phrasing. Ornaments add sparkle and character to the style and the contrasting A Major middle section adds humour through repetition in the tedious manner of someone who repeats the same thought.

Sigfrid Karg-Elert

The youngest of twelve children, Siegfried Theodor Karg was born in Oberndorf am Neckar, Germany, on 21st November, 1877. After teaching himself to play flute, oboe and clarinet, Sigfrid moved to Leipzig where he enrolled in the Conservatory as a composition student of Karl Reinecke. With an appointment to the faculty of the Magdeburg Conservatory, his mother's maiden name (Elert) was added as a condition for employment. During military service in the First World War, Karg-Elert developed a friendship with the principal flautist of Leipzig's Gewandhaus Orchestra, Carl Bartuzat, who was the inspiration for the *Caprices*, Op. 107, written in the highly chromatic, rhythmically complex language of the early 20th century. A versatile composer, Sigfrid Karg-Elert's works include choral lieder, chamber music, organ, piano and harmonium compositions. He died in 1933.

Sonata (Appassionata) in F# Minor, Op. 140

Composed in 1917 and published in 1921, Karg-Elert's *Sonata Appassionata* is written in the chromatic style of the early 20th century, with ambiguous chords and rhythms that confuse tonality and meter. Characterized by contrast, the music alternates between stability and anxiety with frequent changes of tempo, dynamic and register. Written in the form of three movements performed without pause, Karg-Elert's writing is characterized by wide melodic intervals, full dynamic range, emotional sigh figures, alternation of duple and triple rhythms, and startling mood and colour changes.

Arvo Pärt

Born in 1935 in Paide, Estonia, Arvo Pärt studied in Heino Eller's composition class in Tallinn and worked from 1958 to 1967 as a sound engineer for Estonian Radio. In 1980 he emigrated with his family to Vienna and then, one year later, travelled on a DAAD scholarship to Berlin where he has lived since that time. As one of the most radical representatives of the so-called Soviet Avant-garde, Pärt's work passed through a profound evolutionary process. His first creative period began with neo-classical piano music. The next ten years were spent on the individual use of techniques including dodecaphony, composition with sound masses, aleatoricism, and collage technique. The search for his own voice led to a withdrawal from creative work during which time he was engaged in the study of Gregorian chant, the Notre Dame school and classical vocal polyphony. In 1976 music emerged from the silence with the piano piece *Für Alina* and with the new compositional principle he called 'tinnabuli' (Latin for little bells), a technique described as an extreme reduction of sound materials and a limitation to the essential.

Estländler

In the form of a folk song, the music's sophistication lies in its simplicity, with the same melody found in the opening and closing sections, and a contrasting middle section in a light, elegant style. Pärt uses minimal melodic and rhythmic material, captivating the listener with subtle variations of articulation, dynamic and register change. *Estländler* ends with a question, rising in pitch but diminishing in dynamic, as if the flautist stops in mid-thought.

Victoria Borisova-Ollas

Born in Russia in 1969, Victoria Borisova-Ollas lives in Sweden, where she maintains an international career as a composer. With degrees from the Central School of Music and the Tchaikovsky Conservatoire in Moscow, Borisova-Ollas continued studies at the Stockholm Music College and the Royal College of Music in London. Winner of numerous grants and prizes, including 2nd prize in the prestigious Masterprize competition, her works have been performed by orchestras around the world, including the London Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, Finnish Radio Symphony and orchestras in Gothenburg, Pittsburgh and Tokyo. Her works have been broadcast on BBC's Radio 3 and on Swedish television.

Four Pieces

I. Birdy – Like the chirping of a bird followed by a song, *Birdy* begins simply with increasing intensity as the melody rises and dynamic level grows. Soaring melodies, sweeping grace notes and quickly darting motives represent the motions of a bird, with an abrupt ending as the bird finishes flight.

II. Elegy – From the Greek *elegos* (the poetry of mourning), an elegy is a sorrowful musical work. Written in a *cantabile* (Italian, singing) style, Borisova-Ollas begins with a simple melody with the character of a sad song whilst notated rhythms give an improvisatory feeling to the music. Careful observation of marked dynamics add direction to phrases and the feeling of the music should be lyrical and free.

III. Happy Hour – The constant movement in Happy Hour conveys the activity and energy at this time of day. Light articulation with phrase direction through repeated patterns adds interest to the music, and dynamic markings bring the music to life. After the frantic nature of the movement, calm descends at the end as the music draws to a close.

IV. Walk on Moonlight – The *Capriccioso* (Italian, capricious) style of *Walk on Moonlight* includes rapid scale fragments, angular rhythms, abrupt tempo and dynamic changes, and *flutter* (frullato) tonguing. Careful observation of tempo markings provides contrast in style and mood, as if the walk suddenly takes a new direction.

Komponistenbiografien und Aufführungshinweise

Georg Philipp Telemann

Der schaffensfrohe Barockkomponist Georg Philipp Telemann, geboren 1681 in Magdeburg, war zunächst ein autodidaktischer Musiker, der mehrere Instrumente lernte und in jungen Jahren zu komponieren begann. Auf Betreiben seiner Mutter studierte er Jura in Leipzig, doch sein Talent und seine Liebe zur Musik führten in eine Karriere als Komponist. Von 1720 bis 1767 war er Musikdirektor der fünf größten Hamburger Kirchen und schrieb zwei Kantaten für jeden Sonntag sowie Musik für weitere geistliche Anlässe. Sein Gesamtwerk umfasst über 800 Werke, die viele Musikstile widerspiegeln, u. a. den französischen, deutschen und italienischen Stil. Er komponierte bis zu seinem Tod 1767.

Fantasien 1 und 2

Zwölf Fantasien für Querflöte ohne Bass. Telemanns einzigartiger Stil mit klarer Tonalität, kontrapunktischer Faktur, freier Form, improvisatorischem Charakter und Tanzrhythmen ist in diesen Fantasien durchweg offensichtlich. In den Geschwister-tonarten A-Dur und a-Moll geschrieben, ergänzen sich gegensätzliche Stimmungen und Klangfarben mit musikalischen und technischen Anforderungen, voller Abwechslung für den Interpreten wie den Zuhörer.

Fantasie in A-Dur

Vivace – Gemäß der Tradition einer *Toccata* (ital. das Berührte, das Gespielte), einem Virtuosenstück für Tasteninstrument, exponiert der kräftige Anfang die Tonart, dann folgt eine kurze lyrische Phrase, die den Konversationsstil des Satzes etabliert. Stellen Sie sich in den *adagio allegro*-Takten eine *Fermate* (fermata: ital. die Haltestelle) über der ersten Note vor, von der aus das Tempo sich bis zum *Allegro* am Ende des Taktes steigert.

Allegro – Ein Tanzsatz im Dreiertakt; der elegante anmutige Stil ist typisch für den *Galanten Stil* des 18. Jahrhunderts. Die wiederholten Abschnitte sollten im barocken Stil durch hinzugefügte Verzierungen, verschiedene Artikulation oder gegensätzliche Dynamik abgewandelt werden.

Fantasie in a-moll

Grave – Ein kurzes Vorspiel, das die dunkle Tonart a-Moll festlegt und in seiner einfachen Form die Möglichkeit zu Verzierungen bietet. Tragen Sie die Energie und die motivische Richtung bis in den nächsten Satz hinein, indem Sie *attacca* (ital. schließe an!) spielen.

Vivace – In der kontrapunktischen Faktur ist eine leichte Artikulation nötig, um Tempo und Charakter zu erhalten. Die angegebene Dynamik bewirkt Echoeffekte. Schnelle Läufe sollten *legato* (ital. gebunden) als Kontrast zum eckigen kontrapunktischen Stil des Satzes gespielt werden.

Adagio – Ein schöner langsamer Satz im *cantabile*-Stil (ital. gesanglich). In Anlehnung an seine *Methodischen Sonaten* verbindet Telemann die einfache harmonische Struktur mit Verzierungen und gibt damit ein Beispiel für die Verzierungs-kunst.

Allegro – Im Zweiertakt geschrieben, sollte dieser *Allegro*-Tanz (ital. fröhlich) in schnellem Tempo gespielt werden, wobei die leichte Auftaktfigur in eine schwere Zählzeit im nächsten Takt mündet. Halten Sie die Richtung der Phrase bis zu den Kadenzpunkten durch. In der Art gelungener Konversation stellt Telemann der Eröffnungsfigur Tonleiterläufe gegenüber. Variieren Sie die Wiederholungen in Dynamik, Verzierungen, Bindungen und Klangfarben.

Johann Joachim Quantz

1697 in Oberscheden bei Göttingen in der Familie eines Hufschmieds geboren, wurde Johann Joachim Quantz im Alter von zehn Jahren zum Waisenkind. Sein Onkel Justus Quantz, ein Hofmusiker in Sachsen, adoptierte ihn. Der Unterricht bei dem französischen Flötenvirtuosen Pierre Gabriel Buffardin führte dazu, dass Quantz sich am Hof Friedrichs II. von Preußen vorstellen durfte und dort eine Stelle als Flötist, Komponist und Lehrer des Königs bekam. Sein umfangreiches Werk beinhaltet über 300 Flötenkonzerte, zahlreiche Sonaten, Duette, Trios und weitere Kammermusik. Außerdem schrieb er die 1752 erschienene Abhandlung *Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen*. Darin werden Verzierungs-kunst, Aufführungspraktik und Stilfragen des 18. Jahrhunderts detailliert besprochen. Nach einer langen und glänzenden Karriere starb Quantz 1773 in Potsdam im Alter von 76 Jahren.

Vivace alla Francesca

Im Stile der französischen Ouvertüre sollten die punktierten Noten länger als geschrieben gehalten werden, der folgende kurze Wert entsprechend kürzer und näher am nächsten Schlag. Quantz stellt den punktierten Rhythmen Triolen gegenüber und wechselt so vom eckigen rhythmischen Stil zu einem fließenden Ausdruck. In der weitverbreiteten Tonart D-Dur war das *Traverso* (ital. Barockflöte mit einer Klappe) leicht zu spielen, mit ausnotierten Läufen und Arpeggien im bequemen Registerausschnitt des Instruments.

Giga

Ein lebendiger Tanz im doppelten Dreiertakt, auch als *Gigue* (frz.) oder *Jig* (irisch) bekannt, im Geist der Spielfreude und voller Energie. Häufig steht eine *Giga* (ital.) am Ende einer barocken Suite (Folge von Tanzsätzen). Sie beinhaltet Läufe und Arpeggien in einem klaren harmonischen Rahmen.

Friedrich Daniel Rudolph Kuhlau

Geboren am 11. September 1786 in Uelzen bei Hannover in einer Familie von Stadt- und Militärmusikern. Seine Familie zog wegen der Verlegungen des Regiments von Friedrichs

Vater häufig um. Als Kind lernte er das Flöten- und Klavierspiel und veröffentlichte früh seine ersten Kompositionen für Flöte und Klavier. Um der Einberufung in Napoleons Armee zu entgehen, verließ Kuhlau seine Heimat in Richtung Dänemark, wo er zum Kammermusiker bei Hofe ernannt wurde und am dänischen Nationaltheater arbeitete. Neben zahlreichen populären Singspielen schrieb Kuhlau an die hundert Werke für Flöte, darunter Soli, Duette, Trios und Kammermusik. Obwohl er das Konzertieren früh aufgab, trugen ihm seine Flötenkompositionen den Titel eines „Beethovens der Flöte“ ein. Seine ständig sich verschlechternde Gesundheit führte schließlich 1832 zum Tod.

Divertissement 2 op. 68

Kuhlau verwendet in seinem *Divertissement* (frz. Vergnügung), typisch für den Stil des 19. Jahrhunderts, dramatische Themen, blumige Melodien, reiche Klangfarben und technisch virtuose Passagen. Das dreisätziges Werk soll ohne Pause am Stück aufgeführt werden. Die brillanten äußeren, in D-Dur stehenden Sätze rahmen einen schönen F-Dur-Mittelsatz ein, voll farbiger Verzierungen, die den einfachen melodischen Rahmen verfeinern. Als ein ausgezeichnetes Beispiel für den romantischen Stil bietet der improvisatorische Charakter der Musik starke dynamische Kontraste und Stimmungswechsel.

Johannès Donjon

Der französische Komponist und Flötenvirtuose Johannès (Jean) Donjon wurde 1839 geboren. Als Schüler von Jean-Louis Tulou erhielt er 1856 den *Prix de Flûte* am Pariser Conservatoire. Donjon trat während seiner Flötistenkarriere häufig in der Pariser Oper, bei der *Société des Concerts* und mit dem *Orchestre Pasdeloup* auf. Er schrieb zahlreiche Flötenwerke, z.B. die *Études de Salon* für Flöte solo und weitere Kammermusik. Nach einer langen aktiven Karriere als Interpret und Komponist starb er 1912.

8 Études de Salon

Donjons *Études de Salon* sind kurze Charakterstücke, die sich für Konzerte und für das musikalische Studium eignen. Virtuose technische Stellen erfüllen die einfachen melodischen und harmonischen Strukturen mit Leben und bringen Bewegung und Energie in die Phrasen.

Élégie - Étude 1

<i>Dans l'air obscurci</i>	In der Dämmerung
<i>Les feuilles dernières</i>	wehen die letzten Blätter
<i>Roulent aux ornières</i>	in die Furchen
<i>Mon bonheur aussi!</i>	So auch mein Glück!

Die Worte des französischen Dichters Jean Richepin (1849–1926) sind der *Élégie-Étude* vorangestellt und geben der Musik eine nostalgische trauernde Grundstimmung. Im

typischen Stil des 19. Jahrhunderts verlangen das dramatische Tempo und die dynamischen Wechsel, in Verbindung mit technischer Brillanz, höchste musikalische Kunst und Instrumentalbeherrschung vom Flötisten.

Pasquinade - Étude 6

Eine leichte, lustige Etüde in E-Dur mit traditionellen Harmonien und klarer Phrasierung. Verzierungen geben dem Stil etwas Funkelndes und Originelles. Der kontrastierende A-Dur-Abschnitt in der Mitte ahmt mit seinen Wiederholungen auf witzige Weise die schlaffe Haltung von jemand nach, der denselben Gedanken immerzu wiederholt.

Sigfrid Karg-Elert

Siegfried Theodor Karg wurde als jüngstes von 12 Kindern am 21. November 1877 in Oberndorf am Neckar geboren. Nachdem er im Selbststudium Flöte, Oboe und Klarinette erlernt hatte, wurde er am Leipziger Konservatorium Kompositionsschüler von Carl Reinecke. Für seine kurze Anstellung am Magdeburger Konservatorium machte der Direktor die Hinzufügung des Geburtsnamens seiner Mutter (Elert) zur Bedingung. Während seines Militärdienstes im 1. Weltkrieg schloss Karg-Elert Freundschaft mit dem Soloflötisten des Gewandhausorchesters, Carl Bartuzat, was ihn zu der Komposition *Caprices* op.107 anregte, einem Werk in der chromatischen Tonsprache des beginnenden 20. Jahrhunderts. Als vielseitiger Komponist schrieb Sigfrid Karg-Elert Chorlieder, Kammermusik und Werke für Orgel, Klavier und Harmonium. Er starb 1933 in Leipzig.

Sonata (Appassionata) in fis-Moll op. 140

Karg-Elerts *Sonata Appassionata* wurde 1917 komponiert und 1921 veröffentlicht. Sie ist im chromatischen Stil des frühen 20. Jahrhunderts geschrieben, mit mehrdeutigen Akkorden und Rhythmen, die die Tonalität und den Puls zum Kippen bringen. Charakteristisch sind die Kontraste. Die Musik schwankt zwischen Stabilität und Angstzuständen, wobei Tempo, Dynamik und Register häufig wechseln. Das dreisätziges Werk soll ohne Pause gespielt werden. Karg-Elerts Komponieren ist gekennzeichnet durch große melodische Intervalle, die Verwendung der vollen dynamischen Bandbreite, durch emotionale Seufzerfiguren, Abwechslung zwischen Zweier- und Dreier-Rhythmen und durch überwältigende Stimmungs- und Klangfarbenwechsel.

Arvo Pärt

Arvo Pärt wurde 1935 im estnischen Paide geboren, studierte in Heino Ellers Kompositionsklasse in Tallinn und arbeitete

von 1958 bis 1967 als Tonmeister beim estnischen Radio. 1980 emigrierte er mit der Familie nach Wien und zog ein Jahr später als DAAD-Stipendiat nach Berlin, wo er seither lebt. Als einer der radikalsten Vertreter der sogenannten sowjetischen Avantgarde durchlief Pärt eine tiefe kompositorische Evolution. Seine erste Schaffensperiode begann mit neoklassischer Klaviermusik. In den folgenden zehn Jahren entwickelte er eine individuelle Anwendung von Kompositionstechniken wie Dodekaphonie, Cluster, Aleatorik und Collage. Die Suche nach eigenem Ausdruck führte zu einer Schaffenspause, während der er Gregorianischen Gesang, die Notre-Dame-Schule und die klassische Vokalpolyphonie studierte. 1976 tauchte aus der Stille zum ersten Mal wieder Musik auf, das Klavierstück *Für Alina* und die neuen Kompositionsprinzipien, die er „Tintinnabuli“ (lat. Glöckchen) nannte: Charakteristisch für diese Technik ist die extreme Reduktion des Klangmaterials und die Beschränkung auf das Wesentliche.

Estländer

Diese Musik ist in der Form eines Volksliedes gehalten, und die Feinheit liegt in ihrer Schlichtheit: Zum Beispiel ist dieselbe Melodie in den Anfangs- und den Schlussabschnitten zu finden, während der Mittelteil im Gegensatz dazu in leichtem elegantem Stil erscheint. Pärt verwendet minimales melodisches und rhythmisches Material und verführt den Hörer mit unmerklichen Abwandlungen der Artikulation, Dynamik und Registerhöhe. Der *Estländer* endet mit einer Frage: Die Tonhöhe steigt nach oben und gleichzeitig nimmt die Lautstärke ab, so als ob der Flötist mitten in einem Gedanken stehen bliebe.

Victoria Borisova-Ollas

Victoria Borisova-Ollas, die 1969 in Russland geboren wurde, lebt heute als international anerkannte Komponistin in Schweden. Mit Studienabschlüssen aus der Moskauer Zentralen Musikschule und dem Tschaikovsky-Konservatorium setzte sie ihre Studien an der Stockholmer Musikhochschule und am Londoner Royal College of Music fort. Sie wurde mit zahlreichen Stipendien und Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem 2. Preis des berühmten Masterprize Wettbewerbs. Ihre Werke wurden von Orchestern auf der ganzen Welt aufgeführt, u. a. vom London Symphony Orchestra, BBC Philharmonic, vom Finnischen Radiosymphonieorchester und Orchestern in Göteborg, Pittsburgh und Tokio. Mitschnitte gab es bei BBC Radio 3 und im schwedischen Fernsehen.

Four Pieces

I. Birdy – Wie das Zwitschern eines Vogels, auf das ein Lied folgt, beginnt Birdy ganz einfach und wird intensiver, wenn die Melodie aufsteigt und die Dynamik anschwillt. Schwebende Melodien, vorbeistreichende Verzierungen und kurze pfeilartige Motive stellen den Flug eines Vogels dar, der abrupt endet, wenn der Vogel sich niederlässt.

II. Elegy – Vom griechischen *elegos* (Trauergedicht) abstammend, ist die Elegie ein schwermütiges musikalisches Werk. Im *cantabile*-Stil (ital. gesanglich) schreibend beginnt Borisova-Ollas mit einer einfachen Melodie in der Art eines traurigen Liedes, dem die notierten Rhythmen einen improvisatorischen Charakter geben. Ein aufmerksames Befolgen der Dynamik gibt den Phrasen mehr Richtung. Das durch die Musik ausgedrückte Gefühl sollte lyrisch und frei sein.

III. Happy Hour – Die fortgesetzte Bewegung in Happy Hour vermittelt die Aktivität und Energie dieser Tageszeit. Eine leichte Artikulation mit gerichteter Phrasierung durch die wiederholten Muster hindurch macht die Musik interessant, die dynamischen Angaben machen sie lebendig. Nach all der frenetischen Bewegung kehrt schließlich Ruhe ein, wenn die Musik sich dem Ende nähert.

IV. Walk on Moonlight – Der *Capriccioso*-Stil (ital. launenhaft) von *Walk on Moonlight* beinhaltet schnelle abgebrochene Läufe, eckige Rhythmen, plötzliche Tempo- und Dynamikwechsel und *Flutterzunge* (*frullato*). Eine aufmerksame Befolgung der Tempowechsel schafft Kontraste im Stil und in der Stimmung, als ob der Spaziergang plötzlich eine neue Richtung bekäme.

Biographies des compositeurs et remarques sur l'interprétation

Georg Philipp Telemann

Prolifique compositeur de l'époque baroque, né en 1681 à Magdebourg, Georg Philipp Telemann est avant tout un musicien autodidacte qui a appris de nombreux instruments et commencé à composer très jeune. Sur l'insistance de sa mère, il étudie le droit à Leipzig, mais son talent et son amour de la musique le conduisent à une carrière de compositeur. Occupant de 1720 à 1767 le poste de directeur musical des cinq principales églises de Hambourg, il écrit deux cantates pour chaque office du dimanche, ainsi que d'autres œuvres pour diverses occasions religieuses. Riche de plus de huit-cents pièces, l'œuvre musicale de Telemann reflète de nombreuses influences dont celles des styles français, allemand et italien. Telemann ne cessera de composer jusqu'à sa mort, en 1767.

Fantaisies 1 et 2

Douze fantaisies pour flûte sans basse. Le style unique de Telemann est présent dans toutes ces Fantaisies: tonalité claire, texture en contrepoint, structure libre, caractère d'improvisation et rythmes de danse. Écrites dans les tonalités parallèles de la majeur et la mineur, les Fantaisies offrent à l'interprète et au public une grande diversité, par leurs contrastes d'atmosphères et de couleurs et leurs degrés variés de difficulté musicale et technique.

Fantaisie en la majeur

Vivace – Dans la tradition de la *toccata* (de l'italien *toccare*, «toucher»), pièce virtuose pour clavier, une vigoureuse phrase d'ouverture affirme la tonalité, suivie d'un bref passage lyrique qui introduit le caractère conversationnel de ce mouvement. Dans les mesures notées *adagio allegro*, imaginez un point d'orgue sur la première note puis passez progressivement à un tempo *allegro* vers la fin de la mesure.

Allegro – Mouvement de danse à trois temps, dont le style élégant et gracieux est caractéristique du *style galant* du XVIIIe siècle. Les reprises devraient être variées à la manière baroque, en ajoutant des ornements, des changements d'articulations ou des contrastes de nuances.

Fantaisie en la mineur

Grave – Bref prélude introduisant la tonalité sombre de la mineur; sa structure simple ouvre des possibilités d'ornementation. Maintenez l'énergie et la progression de la phrase dans tout le mouvement et enchaînez sur le suivant par une *attacca* (sans interruption).

Vivace – Veillez à la légèreté de l'articulation pour conserver le tempo et le style dans cette structure en contrepoint. Les nuances bien marquées créent un effet d'écho; les motifs rapides de notes suivies devraient être joués legato, par contraste avec le style carré de l'ensemble du mouvement.

Adagio – Beau mouvement lent et cantabile. Comme dans ses *Methodische Sonaten*, Telemann intègre des ornements à une structure harmonique simple, offrant un exemple de l'art de l'ornementation.

Allegro – Cette danse animée (*allegro*) à deux temps devrait

être jouée à un tempo rapide, en faisant suivre chaque levée d'un premier temps bien appuyé. Veillez à soutenir la progression de la phrase jusqu'aux cadences. Telemann crée un caractère de dialogue, les motifs rapides en doubles croches répondant à la figure d'ouverture. Variez les reprises à l'aide d'ornements et de changements de nuances, d'articulations et de couleurs.

Johann Joachim Quantz

Né en 1697 à Oberscheden près de Göttingen dans une famille de forgerons et orphelin à l'âge de dix ans, Johann Joachim Quantz est adopté par son oncle Justus Quantz, musicien à la cour de Saxe. Son apprentissage auprès de Pierre-Gabriel Buffardin, virtuose français de la flûte, lui vaut d'être embauché à la cour de Frédéric II de Prusse comme flûtiste, compositeur et professeur de musique du roi. Compositeur prolifique, Quantz a écrit plus de trois-cents concertos pour flûte, de nombreux duos, trios, sonates et autres pièces de musique de chambre, ainsi qu'un traité, paru en 1752: *Versuch einer Anweisung die Flöte traversière zu spielen* (Essai d'une méthode pour apprendre à jouer de la flûte traversière). Le traité offre une analyse détaillée de l'ornementation, de l'interprétation et du style du XVIIIe siècle. Au terme d'une longue et fructueuse carrière, Quantz décède à Potsdam en 1773, à l'âge de 76 ans.

Vivace alla Francesa

Dans le style d'une ouverture à la française, les notes pointées devraient être tenues plus longtemps qu'indiqué sur la partition et les notes courtes resserrées, plus proches du temps suivant. Quantz crée un contraste entre rythmes pointés et triolets, passant d'un style rythmique et carré à une mélodie fluide. Le morceau est écrit dans une tonalité courante, celle de ré majeur, qui convenait au traverso (flûte baroque à une clé) : les motifs en gammes et arpèges restent bien dans la tessiture de l'instrument.

Giga

La *giga* (en italien), *gigue* (en français) ou *jig* (en irlandais) est une danse animée, en ternaire, au caractère énergique et enjoué. Elle constitue souvent le dernier mouvement des suites baroques (suites de danses) et se caractérise par un enchaînement continu de gammes et d'arpèges au sein d'un cadre harmonique sans ambiguïté.

Friedrich Daniel Rudolph Kuhlau

Friedrich Kuhlau est né le 11 septembre 1786 à Uelzen, petite ville des environs d'Hanovre, dans une famille de musiciens

militaires souvent amenée à déménager pour suivre le régiment de son père. Il étudie le piano dès l'enfance et publie très tôt ses premières compositions pour flûte et piano. Pour échapper au recrutement dans l'armée de Napoléon, Kuhlau se réfugie au Danemark, où il est nommé musicien de chambre à la Cour et travaille avec l'Opéra national danois. Auteur de nombreux opéras à succès, il a aussi énormément composé pour la flûte : presque une centaine d'œuvres, comprenant plusieurs solos, duos et trios et d'autres pièces de musique de chambre. Cela lui vaut aujourd'hui, alors que lui-même n'était pas flûtiste, le surnom de «Beethoven de la flûte». Malade à la fin de sa vie, Friedrich Kuhlau est mort en 1832.

Divertissement 2 op. 68

Dans un style caractéristique du XIXe siècle, ce *Divertissement* de Kuhlau présente des thèmes très expressifs et des mélodies très riches, une grande diversité de couleurs et plusieurs traits de virtuosité technique. Il se compose de trois mouvements à enchaîner sans interruption : deux mouvements brillants, en ré majeur, encadrent un beau passage en fa majeur où les ornements expressifs viennent étoffer un canevas mélodique simple. Les changements d'atmosphère et les forts contrastes de nuances donnent au morceau un caractère d'improvisation et en font un excellent exemple d'écriture romantique.

Johannès Donjon

Compositeur et flûtiste virtuose français, Johannès (Jean) Donjon est né en 1839. Élève de Jean-Louis Tulou au conservatoire de Paris, il y remporte son prix de flûte en 1856. Comme flûtiste, il se produit régulièrement avec l'*Opéra de Paris*, la *Société des Concerts* et l'*Orchestre Pasdeloup* ; il est aussi l'auteur de nombreuses pièces, dont les virtuoses *Études de Salon* pour flûte seule et d'autres pièces de musique de chambre. Donjon meurt en 1912 après une longue et active carrière d'interprète et de compositeur.

Huit Études de Salon

Les *Études de Salon* de Donjon sont de brèves pièces au caractère marqué, qui peuvent être jouées en récital ou pour travailler l'instrument. Les passages virtuoses donnent vie à une structure harmonique et mélodique simple, ajoutant mouvement et énergie à la phrase.

Élégie - Étude 1

*Dans l'air obscurci
Les feuilles dernières
Roulent aux ornières
Mon bonheur aussi !*

L'étude *Élégie* porte en exergue un texte du poète français Jean Richepin (1849–1926) qui instaure une atmosphère triste et

mélancolique. Dans un style caractéristique du XIXe siècle, la difficulté technique du morceau et ses nombreuses variations de tempo et de nuances exigent du flûtiste une maîtrise et un sens musical sans faille.

Pasquinade - Étude 6

Une étude légère et pleine d'humour, en mi majeur, à l'harmonie classique et au phrasé clair. Les ornements pimentent le morceau et accentuent son caractère. Le passage en la majeur, en contraste avec la tonalité générale, joue sur le comique de répétition, évoquant un personnage qui ressasserait sans cesse la même idée.

Sigfrid Karg-Elert

Benjamin de douze enfants, Siegfried Theodor Karg est né à Oberndorf am Neckar (Allemagne) le 21 novembre 1877. Après avoir appris seul la flûte, le hautbois et la clarinette, Sigfrid s'installe à Leipzig, où il s'inscrit au conservatoire dans la classe de composition de Karl Reinecke. C'est le directeur du conservatoire de Magdebourg qui lui impose, quand il l'embauche comme professeur, d'ajouter à son nom le nom de jeune fille de sa mère (Elert). Mobilisé pendant la première guerre mondiale, Karg-Elert se lie d'amitié avec le premier flûtiste de l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig, Carl Bartuzat, qui lui inspire ses *Caprices* op. 107, écrits dans le langage extrêmement chromatique caractéristique du début du XXe siècle. Compositeur touche-à-tout, Sigfrid Karg-Elert a aussi bien écrit pour chœur que pour ensemble de musique de chambre, orgue, piano et harmonium. Sa santé déclinant, il succombera à la maladie en 1933.

Sonata (appassionata) en fa dièse mineur op. 140

Composée en 1917 et publiée en 1921, la *Sonata appassionata* de Karg-Elert est écrite dans le style chromatique du début du XXe siècle, avec des accords et des rythmes ambigus qui brouillent la tonalité et la mesure. Caractérisée par le contraste, la musique alterne entre stabilité et angoisse à travers de fréquents changements de tempo, de nuances et de registre. On reconnaît dans ces trois mouvements, enchaînés sans interruption, l'écriture de Karg-Elert : grands intervalles mélodiques, usage de toute la palette des nuances, motifs en soupir, alternance entre rythmes binaires et ternaires et variations inattendues d'atmosphère et de couleur.

Arvo Pärt

Né en 1935 à Paide, en Estonie, Arvo Pärt fréquente la classe de composition d'Heino Eller à Tallinn et travaille de 1958 à 1967 comme ingénieur du son à la Radio estonienne. En

1980, il émigre avec sa famille à Vienne ; un an plus tard, une bourse du DAAD lui permet de partir pour Berlin, où il vit encore aujourd'hui. L'œuvre de Pärt, l'un des représentants les plus radicaux de l'«avant-garde soviétique», a connu un profond processus d'évolution. La musique néo-classique pour piano marque sa première période créative. Dans les dix années qui suivent, Pärt recourt à différentes techniques dont le dodécaphonisme, la composition par masses de son, la musique aléatoire et les collages. La recherche de sa propre voix l'amène à cesser de composer pour se livrer à une étude du chant grégorien, de l'école de Notre-Dame et de la polyphonie vocale classique. De ce silence naît, en 1976, la pièce pour piano *Für Alina*, témoin d'un nouveau principe de composition que Pärt nomme le «tintinnabuli» (petites cloches en latin) et qui se caractérise par une réduction à l'essentiel et une extrême économie de matériaux sonores.

Estländler

La subtilité de cette pièce, qui revêt la forme d'une chanson populaire, réside dans sa simplicité : elle commence et s'achève par la même mélodie, qui contraste avec un passage médian élégant et léger. À partir d'un matériau mélodique et rythmique minimal, Pärt captive l'auditeur par des changements de registre et de subtiles variations d'articulations et de nuances. *Estländlers* s'achève sur une interrogation, une mélodie montant vers l'aigu mais de plus en plus piano, comme si le flûtiste s'arrêtait sur une pensée inachevée.

Victoria Borisova-Ollas

Née en Russie en 1969, Victoria Borisova-Ollas vit en Suède et mène actuellement une carrière internationale de compositrice. Diplômée de l'École centrale de musique et du conservatoire Tchaïkovski à Moscou, Borisova-Ollas poursuit ses études au conservatoire de Stockholm et au Royal College of Music de Londres. Titulaire de plusieurs bourses et lauréate de nombreuses distinctions, dont le 2e prix du prestigieux concours Masterprize, elle a vu ses œuvres interprétées par des ensembles du monde entier, dont l'orchestre symphonique de Londres, l'orchestre philharmonique de la BBC et des orchestres de Göteborg, Pittsburgh et Tokyo. Ses œuvres ont été diffusées sur la Radio 3 de la BBC et à la télévision suédoise.

Four Pieces

I. Birdy – Comme un pépiement suivi d'un chant d'oiseau, Birdy commence simplement, puis gagne en intensité à mesure que la mélodie progresse vers l'aigu et le forte. Les mélodies qui s'élancent, les grandes appoggiatures, les motifs brefs décochés comme des flèches représentent les mouvements d'un oiseau, tandis que la fin abrupte évoque le moment où il se pose.

II. Elegy – Comme l'indique son étymologie (du grec *elegos*, «chant de deuil»), le terme d'élégie désigne une œuvre musicale exprimant la douleur. Dans un style cantabile, Borisova-Ollas commence par air simple, semblable à une chanson triste, tandis que les rythmes créent un sentiment d'improvisation. Il est recommandé de respecter soigneusement les nuances indiquées pour faire progresser les phrases ; la pièce devrait sonner très libre et expressive.

III. Happy Hour – Le mouvement incessant d'*Happy Hour* évoque l'activité et l'énergie du moment de la journée désigné par le titre, la fin d'après-midi. On rendra la musique plus vivante et intéressante en veillant à une articulation légère, en soutenant les motifs répétés et en respectant les notations de nuances. Exubérant, le mouvement se conclut par un progressif retour au calme.

IV. Walk on Moonlight – Le style *capriccioso* de *Walk on Moonlight* s'exprime par de brefs fragments de gammes, des rythmes carrés, des ruptures de tempo et de nuances et le recours au *flatterzunge* (indiqué *frull.*). En respectant soigneusement les indications de tempo, on créera des contrastes de style et d'atmosphère – comme si nos pas changeaient brusquement de chemin.