

feilmair & feilmair
the debut recording

paladino music

weber
poulenc
français
szalowski

feilmair & feilmair the debut recording

Carl Maria von Weber (1786–1826)

Grand Duo concertant for clarinet and piano op. 48 (1816)

1	8:52	Allegro con fuoco
2	5:38	Andante con moto
3	6:34	Rondo. Allegro

Francis Poulenc (1899–1963)

Sonata for clarinet and piano

4	5:34	Allegro tristamente
5	4:55	Romanza
6	3:22	Allegro con fuoco

Jean Françaix (1912–1997)

Tema con Variazioni for clarinet and piano (1974)

7	0:45	Tema. Largo-Moderato
8	1:10	Var 1 – Larghetto misterioso
9	0:55	Var 2 – Presto
10	0:41	Var 3 – Moderato
11	1:18	Var 4 – Adagio
12	1:15	Var 5 – Tempo di Valzer
13	1:21	Cadence
14	0:59	Var 6 – Prestissimo

Antoni Szalowski (1907–1973)

Sonatina for clarinet and piano (1936)

15	2:05	Allegro non troppo
16	3:42	Larghetto
17	2:19	Finale. Allegro

total time: 51:14

Benjamin Feilmair, clarinet
Florian Feilmair, piano

Form and effect

Carl Maria von Weber loved the clarinet, as did his relative Mozart (Constanze Mozart was Weber's cousin) and wrote most of his clarinet works for his friend, star clarinetist Heinrich Baermann, including the two clarinet concertos. Not the Grand Duo concertant however: Letters indicate that it was in all probability written for the clarinetist Johann Simon Hermstedt, who had commissioned a new composition from Weber in 1811. The request for a clarinet concerto was in fact not fulfilled, so the Grand Duo was composed to this end in 1816, the world premiere of which Weber also performed with Hermstedt. It was not dedicated, as was customary at the time. Weber presumably did not want to endanger the intense collaboration and friendship with Heinrich Baermann by dedicating a work to his arch rival. The Grand Duo is a unique work: In contrast to Weber's other works for clarinet the piano part is no mere accompaniment here but an equal juxtaposition of both instruments presented with great virtuosity. The piano part requires a pianist with large hands and phenomenal technique; Weber had both, and performed the world premiere himself. Another special characteristic of the Grand Duo is its perfect combination of form and effect, which can be heard here for the first time in duo literature for clarinet and piano. The classical form of a sonata in three movements is unmistakable, as the first movement shows in its sonata form. The expressive second movement acts as an aria and exhausts the clarinet's tonal capabilities, its dynamic spectrum and range. The third movement is presented in rondo form, as many

of Mozart's or Beethoven's classical solo concertos and ends in a virtuoso frenzy of pairs of scales and arpeggios. Although the form is classical the overall character of the Grand Duo references the romantic era: fluid runs in thirds and sixths, the salon-like brilliance reminiscent of Chopin and the rondo's operatic C part, reminiscent of the later operas of Oberon and Freischutz, are typical romantic characteristics. The duo's great virtuosity as well as the intentional play with timbre and drama invariably aim at effect; in our opinion more effectively than all compositions previously created for this combination of instruments.

The selection of other pieces on our first CD together is also in accordance with the idea of "form and effect". We selected three neoclassicists for this, for whose works the principle of form and effect is also applicable, who imparted this however in a thoroughly different way. Composers Francis Poulenc (1899–1963), Jean Françaix (1912–1997) and Antoni Szalowski (1907–1973) are rooted in the French tradition, however in contrast to the impressionists they develop their ideas with clarity and courage, emphasising form into spectacular phrases.

Francis Poulenc's sonata for clarinet and piano, created in 1962 shortly prior to his death and first premiered posthumously is one of the most important works for this combination of instruments, as it is perfectly tailored to the tonal possibilities of the clarinet yet also gives the piano autonomous space. This also has a form based on the classical sonata in three movements. The first movement with the tempo notation of

Allegretto, entitled *Allegro tristamente*, is actually a contradiction: "sad joyousness", yet it precisely describes the mood of this movement. Similar to in the *Grand Duo* an aria-like theme is heard in the second movement (*Romanza*), however expressively rendered here by both instruments in turns. The third movement is somewhat of a rondo with grotesque tonal effects, such as for example the last bars in the piano reminiscent of devilish laughter. Effects in Poulenc's sonata are rarely created via virtuoso brilliance of the instruments but rather via original tonality, through the crystalline, airy sound as well as the dramatic and austere nature of the individual themes. Without being dramatic the themes of the *romanza* and the second theme of the first movement transpose the listener into a melancholy/melodic universe from which he is brought back to earthly reality in the vital third movement.

"Musique pour faire plaisir" (music that gives pleasure) is the title of the creative credo of the French composer **Jean Françaix**. Although he felt obligated to no musical ideology, affinities to the "Les six" around Poulenc and to Stravinsky are unmistakable in his compositional style, which is why we have grouped him here among the neo-classical composers. *Tema con variazioni* (dedicated to his grandson Olivier) was composed in 1974 on the occasion of the Parisian Conservatoire's traditional commission to create a composition and was frequently played that year as a "Pièce de Concours". The piece – also later adapted for clarinet and orchestra – is written in the variation form beloved in nearly all music epochs.

The sober theme is actually none other than the call for the dedicatee Olivier, consisting of three tones, formulated by the piano and boldly taken up by the clarinet. This is followed by six variations, which exhibit all the characteristics of the original compositional style of the composer which is however conservative for this late time or origin. Technically extremely challenging, virtuosity, catchy melodies, jazzy rhythms, humour and irony give the work the desired effect, the clarinet is above all responsible for the effect here with its tonal possibilities.

Antoni Szalowski is one of the little known composers but he can be considered directly associated to Poulenc and Françaix. All three owed their inspiration to the renowned composition teacher Nadia Boulanger and kept company in the salon of the important patron Princess Edmond de Polignac. Szalowski was born in 1907 in Warsaw and came from a family of musicians as did Françaix. He lived in Paris from 1930, where he celebrated his breakthrough with the overture composed in 1936, still his most famous work. In the same year he also wrote the sonatina for clarinet and piano. Just like Poulenc and Françaix, Szalowski preferred traditional forms, which he enhanced with stirring rhythms, songlike melodies and humorous incursions. A folkloric first movement is followed by a dreamy, pensive second movement, which heads towards a climax, nearly stands still and ends plaintively. The sonatina closes with a vital third movement, in which comical tonal effects are created by groups of trills, which are evocative of brash children's laughter.

"He conjures up a vast range of hues on the clarinet - from lilting cantilenas to virtuoso, powerful acoustic fireworks," wrote a concert critic in July 2011 about clarinetist **Benjamin Feilmair**, at that time a mere 20 years old. At eleven years of age he was accepted into the basic artistic studies programme at Anton Bruckner private university, where he studied with Gerald Kraxberger from 2005. In 2008 he entered the Vienna Conservatory private university under Matthias Schorn – meanwhile graduating from the Linz Musikgymnasium in 2010 – of course with honours. Master classes with numerous renowned great clarinetists round out a versatile training: Karl Leister, Sabine Meyer, Peter Schmidl and Alois Brandstätter are only a few of the luminaries, who have given him inspiration.

Benjamin Feilmair is a multiple first prize winner at "Prima la Musica", where he also received special prizes, and won the subsequent "Gradus ad Parnassum" competition, prize winner of the Mozarteum International Summer Academy, winner of the soloist prize at Festival Allegro Vivo 2005 as well as winner of the international Johannes Brahms competition in Pörschach.

As appropriate nowadays for an aspiring young artist,

Benjamin Feilmair is taking to the concert stage in a wide range of performances: first of course as a soloist, e.g. with the Bruckner Orchestra of Linz performing Mozart and Weber clarinet concertos and with the Vienna Conservatory orchestra, as well as in recitals, mainly accompanied by his brother, the pianist Florian Feilmair, in important concert venues including the Vienna Konzerthaus, the Musikverein in Vienna and at festivals, such as Mecklenburg-Vorpommern.

However, Benjamin Feilmair is also demonstrating his desire to broaden his musical horizons as wide as possible by not renouncing constant orchestral work: Initial experiences in the European Union Youth Orchestra under Sir Colin Davis, in the Attersee Institute Orchestra and the Viennese Jeunesse Orchestra led to substitute performances in the Viennese Orchestra of the Vienna State Opera and in the Vienna RSO.

"A deep sense of cultivated music making, incorporating all forms of expression and culminating in apparently unbridled spontaneity ensures a challenging but also extremely beautiful evening of concert entertainment." This quote from the Ostsee-Zeitung newspaper from the year 2010 also comes as no surprise.

"Sensitivity and a wealth of nuances", "pearly ease and aplomb" are only a few of the traits critics attributed to the young pianist **Florian Feilmair**. Born in 1989, he has already captured a considerable number of important prizes, among them the "Klassik.Preis.Österreich" [Austrian Prize for Classical Music] for his interpretation of Beethoven's 3rd piano concerto with the Mozarteum Orchestra at the "gradus ad parnassum" competition, in which he also won in the piano category. In 2011, he won first prize in the international piano competition "Neue Sterne" in Wernigerode, Germany.

After lessons at the Seewalchen Music School, Florian Feilmair was initially a student of the Anton Bruckner private university's basic artistic degree programme in

Linz under Naoko Knopp. After graduating, he returned to his native city of Vienna, where he was initially taught by Christopher Hinterhuber and ultimately accepted into the Vienna Music University in 2008 as a student under Jan Gottlieb Jiracek von Arnim.

Florian Feilmair's concert career began in his schooldays at the Linz College of Music, where he made several appearances as a soloist with the in-house orchestra. He can meanwhile be heard regularly in important Austrian venues, for example in the Vienna Konzerthaus or in the Brucknerhaus Linz. In addition to his solo activities he is also active as a chamber musician, partnered mainly in a duo with his brother, clarinetist Benjamin Feilmair.

Form und Effekt

Carl Maria von Weber liebte wie sein Verwandter Mozart (Constanze Mozart war Webers Cousine) die Klarinette und schrieb für seinen Freund, den Star-klarinettenisten Heinrich Baermann, die meisten seiner Klarinettenwerke, unter anderem die beiden Klarinettenkonzerte. Nicht hingegen das Grand Duo concertant: Aus Briefen geht hervor, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach für den Klarinettenisten Johann Simon Hermosted geschrieben wurde, der 1811 einen Kompositionsauftrag bei Weber deponiert hat. Der Wunsch nach einem Klarinettenkonzert wurde zwar nicht erfüllt, dafür entstand 1816 das Grand Duo, das Weber auch mit Hermosted aufführte. Es enthält keine Widmung, wie zu dieser Zeit üblich. Weber wollte vermutlich die intensive Zusammenarbeit und Freundschaft mit Heinrich Baermann nicht gefährden, indem er dessen schärfstem Konkurrenten ein Werk zueignete. Beim Grand Duo handelt es sich um ein einzigartiges Werk: Im Gegensatz zu den anderen Klarinettenwerken Webers ist hier der Klavierpart keine bloße Begleitung, sondern es wird ein gleichrangiges Nebeneinander beider Instrumente in hoher Virtuosität präsentiert. Der Klavierpart fordert einen Pianisten mit großen Händen und phänomenaler Technik; beides besaß Weber, der die Uraufführung selbst spielte. Eine weitere Besonderheit des Grand Duo ist die perfekte Kombination von Form und Effekt, die hier zum ersten Mal in der Duo-Literatur für Klarinette und Klavier hörbar wird. Die klassische Form einer dreisätzigen Sonate ist unverkennbar, wie die Sonatenhauptsatzform des ersten Satzes zeigt. Der expressive zweite Satz wirkt arienhaft und schöpft Klangmöglichkeiten, dynamische Bandbreite

und Stimmumfang der Klarinette aus. Der dritte Satz, in Rondoform gehalten, wie in vielen klassischen Solokonzerten Mozarts oder Beethovens, endet in einem virtuosen Rausch an paarweisen Läufen und Arpeggios. Ist die Form auch klassisch, so weist der gesamte Charakter des Grand Duo auf die romantische Epoche hin; fließende Läufe in Terzen und Sexten, die an Chopin erinnernde salonhafte Brillanz oder auch der opernhafte C-Teil des Rondos, der an die später entstandenen Opern Oberon und Freischütz erinnert, sind typisch romantische Merkmale. Die hohe Virtuosität dieses Duos, aber auch das bewusste Spiel mit Klangfarbe und Dramatik zielen unweigerlich auf Effekt ab; unserer Meinung nach in höherer Konzentration als alle bisher für diese Instrumentenkombination geschaffenen Kompositionen.

Dem Gedanken „Form und Effekt“ folgend erklärt sich auch die weitere Auswahl der Stücke unserer ersten gemeinsamen CD. Wir wählten dafür drei Neoklassiker, für deren Werke ebenfalls das Prinzip Form und Effekt gilt, die dieses jedoch auf durchaus unterschiedliche Art vermitteln. Die Komponisten Francis Poulenc (1899–1963), Jean Françaix (1912–1997) und Antoni Szalowski (1907–1973) sind der französischen Tradition verhaftet, im Gegensatz zu den Impressionisten verarbeiten sie ihre Ideen jedoch mit formbetonter Klarheit und Mut zu effekttheisenden Phrasen.

Francis Poulencs 1962, kurz vor seinem Tod entstandene und erst posthum uraufgeführte Sonate für Klarinette und Klavier gehört zu den wichtigsten Werken für diese Instrumentenkombination, da sie zum einen perfekt auf die Klangmöglichkeiten der Klarinette zuge-

schnitten ist, jedoch auch dem Klavier eigenständigen Raum gibt. Wieder findet man eine der klassischen Sonate angelehnte Form in drei Sätzen. Der erste Satz mit der Tempobezeichnung Allegretto trägt als Titel die Charakterangabe Allegro tristamente, eigentlich ein Widerspruch: trauriges Fröhlichsein, der aber die Stimmung dieses Satzes exakt beschreibt. Ähnlich wie im Grand Duo hört man im zweiten Satz, einer Romanza, ein arienhaftes Thema, hier jedoch expressiv von beiden Instrumenten im Wechsel vorgetragen. Der dritte Satz ist quasi ein Rondo mit grotesken Klangeffekten, wie beispielsweise die an teuflisches Lachen erinnernden letzten Takte im Klavier. Effekte entstehen aber bei Poulencs Sonate kaum durch virtuoses Brillieren der Instrumente, sondern durch originelle Tonalität, durch den kristallinen, luftigen Klang sowie durch die dramatische und schmucklose Natur der einzelnen Themen. Ohne selbst pathetisch zu sein, versetzen die Themen der Romanza wie auch das zweite Thema des ersten Satzes den Hörer in ein melancholisch-melodisches Unversum, aus welchem er im vitalen dritten Satz in die irdische Realität zurückgeholt wird.

„Musique pour faire plaisir“ (Musik, die Freude macht) lautete das künstlerische Credo des französischen Komponisten **Jean Françaix**. Obwohl er sich keiner musikalischen Ideologie verpflichtet fühlte, sind in seinem Komponierstil Sympathien zur „Groupe des Six“ um Poulenc und zu Strawinsky unverkennbar, weshalb wir ihn hier als Neoklassizisten einreihen. Tema con variazioni (gewidmet seinem Enkelsohn Olivier) entstand 1974 anlässlich des traditionellen Kompositionsauftrags des Pariser Conservatoire und wurde als „Pièce de Concours“ jenes Jahres häufig gespielt. Das später auch für Klarinette und Orchester umgeschriebene Stück ist in der in nahezu

allen Musikepochen beliebten Variationenform geschrieben. Das nüchterne Thema ist tatsächlich nichts anderes als der aus drei Tönen bestehende Ruf nach dem Widmungsträger Olivier, vom Klavier formuliert und von der Klarinette keck übernommen. Ihm folgen sechs Variationen, die sämtliche Charakteristika des originellen, jedoch für diese späte Entstehungszeit konservativen Stils des Komponisten zeigen. Hoher technischer Anspruch, Virtuosität, einprägsame Melodik, jazzige Rhythmen, Witz und Ironie geben dem Werk den gewünschten Effekt, für dessen Wirkung hier vor allem die Klarinette mit ihren Klangmöglichkeiten verantwortlich ist.

Antoni Szalowski gehört zu den hierzulande kaum bekannten Komponisten, ist jedoch mit Poulenc und Françaix in direkter Verbindung zu sehen. Alle drei verdanken der berühmten Kompositionslehrerin Nadia Boulanger Impulse und verkehrten im Salon der bedeutenden Mäzenin Prinzessin Edmond de Polignac. Szalowski wurde 1907 in Warschau geboren und entstammt wie Françaix einer Musikerfamilie. Seit 1930 lebte er in Paris, wo er mit der 1936 entstandenen Overtüre, nach wie vor sein bekanntestes Werk, seinen Durchbruch feierte. Im gleichen Jahr komponierte er auch die Sonatina für Klarinette und Klavier. Ebenso wie Poulenc und Françaix bevorzugte Szalowski traditionelle Formen, die er mit bewegten Rhythmen, sanglicher Melodik und humorvollen Einfällen bereicherte. Einem folkloristischen ersten Satz folgt ein träumerischer, nachdenklicher zweiter Satz, der auf einen Höhepunkt zusteuert, fast stillsteht und klagend endet. Die Sonatine schließt mit einem vitalen dritten Satz, in welchem durch Trillergruppen witzige Klangeffekte erzeugt werden, die an keckes Kinderlachen erinnern.

„Viele Schattierungen vermag er auf der Klarinette hervorzuzaubern, von feinen schwebenden Kantilenen bis zum virtuosen, aus dem Vollen geschöpften Klangfeuerwerk.“ So eine Konzertkritik vom Juli 2011 über den Klarinettenisten Benjamin Feilmair, damals knapp 20 Jahre alt. Mit elf Jahren wurde er in das Künstlerische Basisstudium an der Anton Bruckner Privatuniversität aufgenommen, wo er dann ab 2005 bei Gerald Kraxberger studierte. 2008 wechselte er an die Konservatorium Wien Privatuniversität zu Matthias Schorn – die Matura am Musikgymnasium Linz 2010 nebenher und selbstverständlich mit Auszeichnung. Meisterkurse bei zahlreichen berühmten Größen seines Instruments runden eine vielseitige Ausbildung ab: Karl Leister, Sabine Meyer, Peter Schmid und Alois Brandstätter sind nur ein paar der Koryphäen, von denen er sich Anregungen holte.

Benjamin Feilmair ist mehrfacher erster Preisträger bei „Prima la Musica“, wo er darüber hinaus auch Sonderpreise erhielt, und des Folgewettbewerbs „Gradus ad Parnassum“, Preisträger der Internationalen Sommerakademie Mozarteum, Träger des Solistenpreises des Festival Allegro Vivo 2005, sowie Preisträger des Internationalen Johannes-Brahms-Wettbewerbs in Pörschach.

Wie es sich heutzutage für einen aufstrebenden jungen Künstler gehört, ist Benjamin Feilmair auf der Konzertbühne vielseitig aktiv: zunächst natürlich als Solist, beispielsweise mit dem Bruckner Orchester Linz mit Mozarts und Webers Klarinettenkonzerten oder dem Orchester des Konservatoriums Wien, wie auch in Rezitals, meist begleitet von seinem Bruder, dem Pianisten Florian Feilmair, in bedeutenden Sälen wie dem Wiener Konzerthaus, dem Musikverein in Wien oder bei Festivals wie den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern.

Daneben aber beweist Benjamin Feilmair den Wunsch nach einem möglichst breiten musikalischen Horizont, indem er eine stetige Arbeit im Orchester nicht aufgibt: Erste Erfahrungen im European Union Youth Orchestra unter Sir Colin Davis, im Attersee Institute Orchestra und im Wiener Jeunesse Orchester führten zu Substitutentätigkeiten im Orchester der Wiener Staatsoper und im RSO Wien.

„Ausgeprägter Sinn für kultiviertes, gleichwohl alle Spielarten des Ausdrucks bis hin zu entfesselt scheinender Spontanität einbeziehendes Musizieren garantieren einen Konzertabend von anspruchsvoller, aber auch schönster Unterhaltsamkeit.“ Dieses Zitat aus der Ostsee-Zeitung aus dem Jahre 2010 kommt also nicht von ungefähr.

„Feingefühl und Nuancenreichtum“, „perlende Leichtigkeit und Souveränität“ sind nur einige der Attribute, die Kritiker dem jungen Pianisten **Florian Feilmair** zuschreiben. Geboren 1989, hat er bereits eine beachtliche Anzahl an bedeutenden Preisen errungen, darunter den „Klassikpreis.Österreich“ für seine Interpretation des 3. Klavierkonzerts von Beethoven mit dem Mozarteum-Orchester beim Wettbewerb „gradus ad parnassum“, dessen Sieger in der Kategorie Klavier er ebenfalls ist. 2011 gewann er den Klavierwettbewerb „Neue Sterne“ in Wernigerode (Deutschland).

Nach erstem Unterricht an der Musikschule Seewalchen wurde Florian Feilmair zunächst Student des Künstlerischen Basisstudiengangs der Anton Bruckner Privatuni-

versität in Linz bei Naoko Knopp. Nach der Matura kehrte er in seine Geburtsstadt Wien zurück, wo er zunächst von Christopher Hinterhuber unterrichtet und schließlich 2008 als Student bei Jan Gottlieb Jiracek von Arnim an der Musikuniversität Wien aufgenommen wurde.

Florian Feilmairs Konzertkarriere begann bereits während seiner Schulzeit am Musikgymnasium Linz, wo er mehrfach als Solist des hauseigenen Orchesters in Erscheinung trat. Inzwischen ist er regelmäßig auf wichtigen österreichischen Bühnen zu hören, so etwa im Wiener Konzerthaus oder im Brucknerhaus Linz. Neben seinen solistischen Aktivitäten ist er als Kammermusiker tätig, vorzugsweise als Duopartner seines Bruders, des Klarinettenisten Benjamin Feilmair.

pmr 0024

Recording:

Schloß Weinberg, Kefermarkt/Austria, 29/30 Dec 2011

Engineer:

Erich Pintar

Booklet Text:

Florian Feilmair

Photos:

Marlene Fröhlich

Graphic Design:

Brigitte Fröhlich

a production of **paladino music**

© & © 2012 paladino media gmbh, vienna

www.paladino.at

(LC) 20375

