

EAST GERMAN FLUTE CONCERTOS

Kochan • Näther • Matthus

Claudia Stein, Flute

Brandenburgisches
Staatsorchester
Frankfurt

David Robert
Coleman

East German Flute Concertos

Günter Kochan (1930–2009) • Gisbert Näther (1948–2021) • Siegfried Matthus (1934–2021)

As its title suggests, this collection comprises flute concertos by composers from the former East Germany – a country whose long-discredited ideology should and need not detract from the variety and intrinsic quality of much that was written during the 41 years of its existence.

Günter Kochan was born in Luckau on 2 October 1930. He studied with Boris Blacher and latterly composition with Hanns Eisler. From 1967 until retirement in 1991, he was professor for composition at the Hochschule für Musik Hanns Eisler, while also taking masterclasses in musical composition at the Academies of Music and Arts in Berlin. He was secretary of the Music Section of the Academy of Arts during 1972–74, and vice-president of the Association of Composers and Musicologists of the GDR during 1977–82. Kochan is one of eleven laureates to have been awarded the National Prize of the GDR on four occasions, and also received prizes in the United States and Eastern Europe. He became known abroad for his symphonies, along with the cantata *Die Asche von Birkenau* (1965) and *Music for Orchestra No. 2* (1987). He died in Neuruppin on 22 February 2009. His extensive output, taking in all those major genres, is situated between Socialist Realism and the European avant-garde: some have seen him as an East German equivalent to Karl Amadeus Hartmann in the humanism of his music.

Concertante works feature prominently in Kochan's catalogue. His *Concertino for Flute and Orchestra* was written in 1964 and received its first performance on 2 October that year in Dresden by Johannes Walter with the Sächsische Staatskapelle and Herbert Kegel. Its overall succinctness and formal clarity imply a neo-Classical influence, though the harmonic and textural subtleties are audibly of its present. Frequently since revived, the piece remains among that handful of works that have kept its composer's name before the wider public.

Introduced by restive gestures on brass and curt interjections from percussion, the opening movement unfolds as a relatively straightforward sonata-allegro – the lively theme for flute contrasted with a more pensive one initially on bassoon. There is subsequently a fluid and eventful development mainly of the first theme, followed by the revisiting of both themes in reverse order on the way to a spirited close. The *Andantino* second movement centres on an expressive theme first heard on strings, and which the soloist elaborates at length; its improvisatory progress tempered by the subdued orchestral backdrop. A brief climax underlines the theme's innate poise, leading into a cadenza-like passage which reinforces the mood of underlying pathos. The final *Vivace* begins with a lively orchestral gesture that is immediately taken up by the soloist for what becomes an animated though always equable interplay. Despite restrained and even sparse scoring, the music retains its ongoing impetus through some occasionally reflective asides, until it arrives at a restatement of that initial gesture, then a decisive coda.

Gisbert Näther was born on 30 July 1948 in Ebersbach, Saxony. After completing his studies, he served as a horn player in the Jenaer Philharmonie and at the Hans Otto Theater Potsdam, before joining what is now the Filmchester Babelsberg in 1981, where he garnered a reputation as an exceptional orchestrator. He initially composed works for children as well as ballets, which were performed across Germany and Switzerland: his children's play *Max und Moritz* was staged at the Staatsoper Berlin, his orchestral suite *Der kleine Prinz* featuring Mario Adorf was given at the Deutsche Oper Berlin, and his children's opera *Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse* was performed at the Opernhaus Zürich. His concerto for four bassoons and orchestra was premiered under Rafael Frühbeck de Burgos, and his large-scale piece *Auschwitz-Kinderlieder*, Op. 76 under Reinhard Petersen for Mitteldeutscher Rundfunk. Näther's post-Impressionistic, dynamic music has been compared with the output of Les Six, which attempted to curate a provocative but unbiased commentary on social issues. His oeuvre also includes equally impressive sacred and symphonic compositions, such as *Potsdamer Requiem* and an orchestral fantasy on Bach's 'Royal Theme', *Le Thème du roi*.

It was Claudia Stein who approached Näther about a work for her instrument; *Concerto for Flute and Orchestra* was written in 2007, then first performed in Frankfurt an der Oder by this soloist with the Brandenburg State Orchestra on 11 January the following year. Näther recalled that, 250 years earlier, the composer and flautist Johann Joachim Quantz wrote his ground-breaking works for this instrument in the same district of Potsdam, and the present work reflects the significance of his predecessor, for all that this piece is decidedly of its time in terms of its overall content and expression.

The opening movement emerges out of silence, while the soloist intones fugitive gestures against a discreetly evocative orchestral background. Gradually the music becomes more animated as it heads into the main *Vivace* dominated by flute and aspires to, without ever establishing, any consistent momentum. This rhapsodic discourse continues until near the end, ricocheting strings instigating greater all-round impetus prior to the teasingly oblique half-close. From here the central *Andante* proceeds in ruminative dialogue between soloist and orchestra, the latter featuring delicate responses from woodwind

and tuned percussion that ensure the music never loses focus. The ensuing *Adagio* acts as little more than an atmospheric entrance into a finale which starts with a dextrous cadenza that subsides from its initial plangency to a serenity that makes the following vivacious repartee all the more contrasted. Here there is little, if any, let-up in forward motion as this music pursues its agile course – taking in an allusion to the work’s opening, then a suitably brusque close.

Siegfried Matthus was born in Mallenuppen on 13 April 1934. His father was a farmer and played piano informally, while ensuring that his son received lessons. From 1944 Matthus attended the secondary school in Rheinsberg, followed by studies at the Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. After having graduated, he furthered his studies in composition with Rudolf Wagner-Régeny and Hanns Eisler – soon after becoming the youngest composer-in-residence in the history of the Komische Oper Berlin. The most prominent East German composer from his generation, Matthus was particularly noted for his stage works. The opera *Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke* was premiered in Dresden in 1985 and performed by Glyndebourne Touring Opera in 1993, while *Graf Mirabeau*, a commission for the 200th anniversary of Bastille Day, was given in East and West Germany as well as Czechoslovakia, the USSR and France. In 1991, he founded the Kammeroper Schloss Festival in Rheinsberg and was to remain its artistic director until 2018. He died in Wandlitz on 27 August 2021.

Matthus wrote his *Concerto for Flute and Orchestra* between April and October 1978, and it was first performed in Leipzig on 11 January the following year by Karlheinz Zöller with the Gewandhaus Orchestra and Kurt Masur. Structured as a symmetrical succession of five movements, the piece typifies the distinctiveness and flexibility of its composer’s mature idiom; one that makes use of serial elements and sonic innovations, but also predicates the changing balance between soloist and orchestra across the course of what proves to be an eventful relationship.

The first movement, a moderately paced *Allegro moderato*, sets up a capricious dialogue between the flute and an orchestra with woodwind and percussion to the fore. Strings provoke a series of high-flown arabesques from the soloist, then the music heads toward silence. Next comes the intermezzo-like *Pastorale I*, its spontaneity of interplay is held in check by the soloist’s melodic arcs which encompass a variety of percussive responses against largely static strings. The central *Vivace* is the work’s fulcrum in all respects, drawing on ideas from those movements either side for what engenders the most intensive interplay of the whole work. This duly culminates with a dispersal of activity in high woodwind, leading to the slow movement that is *Pastorale II* and a more restrained yet sombre and even ominous dialogue in which brass comes into its own. It closes with flute musing pensively against solo strings, after which the final *Allegro* is launched on febrile percussion. Here the soloist confronts a demonstrably hostile orchestra, their antagonism effecting an implacable climax from which the flute emerges with the last word.

Richard Whitehouse

Flötenkonzerte aus dem deutschen Osten

Günter Kochan (1930–2009) · Gisbert Näther (1948–2021) · Siegfried Matthus (1934–2021)

Wie schon der Titel vermuten lässt, präsentiert das vorliegende Album Flötenkonzerte von Komponisten, die in der ehemaligen DDR tätig waren – in einem Lande also, dessen längst diskreditierte Ideologie nicht von der Vielfalt und Qualität der Musik ablenken darf, die in den 41 Jahren des »Arbeiter- und Bauernstaates« geschaffen worden ist.

Günter Kochan wurde am 2. Oktober 1930 in Luckau geboren. Er studierte zunächst bei Boris Blacher und war später Kompositionsschüler von Hanns Eisler. Von 1967 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1991 war er Professor für Komposition an der Hochschule für Musik *Hanns Eisler*; daneben gab er Meisterkurse für musikalische Komposition an der Musikhochschule und der Akademie der Künste in Berlin. Von 1972 bis 1974 war er Sekretär der Sektion Musik an der Akademie der Künste und von 1977-82 Vizepräsident des Verbandes der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR. Kochan ist einer von elf Preisträgern, die viermal mit dem Nationalpreis der DDR ausgezeichnet wurden; überdies erhielt er Preise in den USA und in Osteuropa. Im Ausland wurde er durch seine Symphonien, die Kantate *Die Asche von Birkenau* (1965) und die *Musik für Orchester Nr. 2* (1987) bekannt. Er starb am 22. Februar 2009 in Neuruppin. Sein umfangreiches Œuvre, in dem alle wichtigen Gattungen vertreten sind, ist zwischen dem sozialistischen Realismus und der europäischen Avantgarde angesiedelt: Auf Grund seiner humanistischen Haltung betrachtet man ihn bisweilen als ein ostdeutsches Pendant zu Karl Amadeus Hartmann.

Konzertante Werke nehmen in Kochans Werkverzeichnis einen wichtigen Platz ein. Sein *Concertino für Flöte und Orchester* entstand 1964 und wurde am 2. Oktober desselben Jahres in Dresden von Johannes Walter und der Staatskapelle unter Herbert Kegel uraufgeführt. Die allgemeine Prägnanz und formale Klarheit der Musik deuten auf neoklassizistische Einflüsse hin, während die Feinheiten der Harmonik und der Textur unverkennbar in der Gegenwart wurzeln. Das inzwischen häufig gespielte Stück gehört zu den wenigen Kreationen, die den Namen des Komponisten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht haben.

Von unruhigen Blechbläserfiguren und knappen Einwürfen des Schlagzeugs eingeleitet, entfaltet sich der Kopfsatz als recht geradliniges Sonaten-Allegro; dem lebhaften Thema der Flöte begegnet ein eher versonnener zweiter Gedanke, der zunächst vom Fagott vorgetragen wird. Es folgt eine fließende, ereignisreiche Durchführung, die vornehmlich dem Hauptthema gewidmet ist; in der Reprise werden die beiden Themen auf dem Wege zu einem temperamentvollen Abschluss in umgekehrter Reihenfolge wieder aufgegriffen. Das zentrale Andantino kreist um ein ausdrucksstarkes, von den Streichern exponiertes Thema, das der Solist hernach ausführlich verarbeitet; der improvisatorische Verlauf des Gedankens wird durch den dezenten Orchesterhintergrund gemildert. Ein kurzer Höhepunkt unterstreicht die dem Thema innenwohnende Äusserglichenheit und führt zu einer kadenzartigen Passage, worin die unterschwellig pathetische Stimmung noch verstärkt wird. Das abschließende Vivace beginnt mit einer lebhaften Geste des Orchesters, die sogleich vom Solisten aufgegriffen und in lebhaftes, stets aber gelassenes Zusammenspiel übergeleitet wird. Ungeachtet ihrer zurückhaltenden, wenn nicht gar sparsamen Besetzung und trotz einiger nachdenklicher Randbemerkungen wahrt die Musik ihren durchgängigen Schwung, bis die Wiederholung der einleitenden Geste und die entschlossene Coda erreicht sind.

Gisbert Näther wurde am 30. Juli 1948 im sächsischen Ebersbach geboren. Nach dem Studium arbeitete er als Hornist in der Jenaer Philharmonie, am Hans-Otto-Theater in Potsdam und wechselte 1981 ins heutige Filmorchester Babelsberg. Hier erwarb er sich den Ruf, außergewöhnlich gut zu instrumentieren und komponierte zunächst Kinderstücke und -ballette, die in Deutschland und der Schweiz viel gespielt werden. So inszenierte die Staatsoper Berlin sein Kinderstück Max und Moritz, die Deutsche Oper Berlin die Orchestersuite Der kleine Prinz mit Mario Adorf und das Opernhaus Zürich seine Kinderoper Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse. Sein Konzert für vier Fagotte und Orchester wurde unter Raffael Frühbeck de Burgos uraufgeführt und seine großformatigen Auschwitz-Kinderlieder unter Reinhard Petersen für den Mittel-deutschen Rundfunk. Man hat Näthers nach-impressionistische, beschwingte Musik mit der Formation Les Six verglichen, die einen schräg-provokanten, aber ideologiefreien Blick auf aktuelle gesellschaftliche Themen versuchte. Darüber hinaus hinterließ er nicht weniger eindrucksvolle sakrale und sinfonische Kompositionen wie das Potsdamer Requiem und die Orchesterfantasie über Bachs "Königliches Thema", Le Thème du roi. Näther starb am 9. November 2021 in Berlin.

Claudia Stein, die Solistin unserer Produktion, war es, die Gisbert Näther anregte, ein konzertantes Werk für ihr Instrument zu schreiben. Das *Konzert für Flöte und Orchester* entstand 2007 und wurde von der Solistin am 14. Januar des folgenden Jahres in Berlin uraufgeführt. Der Komponist erinnerte daran, dass Johann Joachim Quantz zweihundertfünfzig Jahre zuvor in eben demselben Potsdam seine bahnbrechenden Werke für die Flöte schuf, und das vorliegende Werk reflektiert die Bedeutung des berühmten Vorgängers – wenngleich Nählers Stück in inhaltlicher und expressiver Hinsicht entschieden der Gegenwart angehört.

Der Kopfsatz entsteht aus der Stille, wenn die Solistin vor den diskreten Evokationen des Orchesters ihre flüchtigen Figuren intoniert. Nach und nach belebt sich die Musik zu einem *Vivace*, in dem die Flöte nach einem durchgängigen Impuls strebt, der freilich nie wirklich erreicht wird. Dieser rhapsodische Diskurs setzt sich bis kurz vor dem Ende fort, wobei die Streicher mit ihrem Ricochet vor dem aufreizend-schrägen Halbschluss einen insgesamt größeren Schwung bewirken. Das zentrale *Andante* schließt sich direkt mit einem nachdenklichen Dialog zwischen Solo und Orchester an. Dabei sorgen die zarten Antworten der Holzbläser und der gestimmten Perkussion dafür, dass die Musik nie ausufert. Das nachfolgende *Adagio* ist kaum mehr als ein stimmungsvoller Auftakt zu dem Finale, das mit einer raffinierten Kadenz beginnt. Diese geht von ihrer anfänglichen Lebhaftigkeit zu einer Gelassenheit über, durch die dann der rasante Schlagabtausch desto kontrastreicher wird. Hier lässt die Vorwärtsbewegung kaum einmal nach, derweil die Musik mit Behendigkeit ihren Kurs verfolgt – sie bringt den Anfang des Werkes in Erinnerung und gelangt zu einem dementsprechend schroffen Abschluss.

Siegfried Matthus wurde am 13. April 1934 in Mallenuppen (Oblast Kaliningrad) geboren. Sein Vater war Landwirt, spielte nebenbei Klavier und sorgte dafür dass sein Sohn den richtigen Unterricht erhielt. Ab 1944 besuchte Matthus die Oberschule in Rheinsberg und studierte anschließend an der Hochschule für Musik *Hanns Eisler* in Berlin. Nach seinem Abschluss setzte er seine Kompositionsstudien bei Rudolf Wagner-Régeny und Hanns Eisler fort. Bald darauf wurde er der jüngste Hauskomponist in der Geschichte der Komischen Oper Berlin. Als prominentester DDR-Komponist seiner Generation wurde Matthus vor allem durch seine Bühnenwerke bekannt. Die Oper *Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke* wurde 1985 in Dresden uraufgeführt und 1993 von der Glyndebourne Touring Opera gespielt, während *Graf Mirabeau*, ein Auftragswerk zum 200. Jahrestag der Bastille, sowohl in den beiden deutschen Staaten als auch in der CSSR, der UdSSR und Frankreich inszeniert wurde. 1991 gründete Matthus das Festival Kammeroper Schloss Rheinsberg, dessen künstlerischer Leiter er bis 2018 blieb. Er starb am 27. August 2021 in Wandlitz.

Siegfried Matthus schrieb sein *Konzert für Flöte und Orchester* von April bis Oktober 1978. Die Uraufführung fand am 11. Januar des folgenden Jahres durch Karlheinz Zöller und das von Kurt Masur geleitete Gewandhausorchester in Leipzig statt. Das in fünf Sätzen symmetrisch angelegte Werk ist ein typisches Beispiel für die Eigenart und Flexibilität, die das Idiom des reifen Komponisten kennzeichnet – auf der einen Seite bediente er sich serieller Elemente und klanglicher Innovationen, auf der andern entsteht während des ereignisreichen Diskurses ein changierendes Gleichgewicht zwischen Solo und Orchester.

Der erste Satz, ein mäßig schnelles *Allegro moderato*, bietet einen kapriziösen Dialog zwischen der Flöte und dem Orchester, in dem Holzbläser und Schlagzeug besonders hervortreten. Die Streicher provozieren den Solisten zu einer Reihe hochfliegender Arabesken; dann verliert sich die Musik in der Stille. Es folgt die intermezzoartige *Pastorale I*, deren spontanes Wechselspiel durch solistische Melodiebögen im Zaum gehalten wird; das Schlagzeug reagiert vielfach auf die weitgehend statischen Streicher. Das zentrale *Vivace* ist in jeder Hinsicht der Dreh- und Angelpunkt des Werks, greift auf Ideen aus den Sätzen zu beiden Seiten zurück und erzeugt so das eindringlichste Miteinander des gesamten Werkes. Auf dem Höhepunkt zerstreuen sich die Aktivitäten der hohen Holzbläser; es folgt als *Pastorale II* der langsame Satz mit einem eher verhaltenen, düsteren, ja sogar bedrohlichen Zwiegespräch, in dem die Blechbläser zu ihrem Recht kommen. Am Ende des Satzes sinnieren Flöte und solistische Streicher, bevor das abschließende *Allegro* mit einer fieberhaften Perkussion beginnt. Hier steht der Solist einem unverkennbar feindseligen Orchester gegenüber, dessen Widerspruchsgeist zu einem unerbittlichen Höhepunkt führt, aus dem die Flöte mit dem letzten Wort hervorgeht.

Richard Whitehouse
Deutsche Fassung: Cris Posslac

Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt

Founded in 1842, the Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt (BSOF) is one of the leading orchestras in Germany. The orchestra regularly appears in the Berliner Philharmonie, Konzerthaus Berlin, Berlin Cathedral, Tonhalle Zurich and Kölner Philharmonie, and has performed in many other European countries and toured Japan. Since 2010 it has been the guest orchestra of the 'Wagner for Children' project in Bayreuth. The orchestra's discography includes many first recordings of forgotten or rarely played works of the 19th and 20th centuries, many of which have won awards. Principal conductors Nikos Athineos, Heribert Beissel, Howard Griffiths and Jörg-Peter Weigle (since 2018) have shaped the current profile of the BSOF. With Howard Griffiths, the BSOF undertook several education projects together with hundreds of young people, for which it received several awards. Under the artistic direction of Jörg-Peter Weigle, the BSOF has realised numerous large choral symphonic performances and musical rediscoveries, which have been broadcast by radio stations in Germany.

www.bsot.de

David Robert Coleman

Photo: Michaela Rihova

Composer and conductor David Robert Coleman studied at the Royal College of Music and King's College Cambridge. His compositions have been commissioned and played by international orchestras and ensembles such as the Orchestre symphonique de Montréal, Ensemble intercontemporain and the Berliner Philharmoniker. His music is published by Éditions Leduc and Ries & Erler. As a guest conductor, Coleman has received invitations from orchestras such as the London Philharmonic Orchestra, Saarländisches Staatsorchester (premiere of Penderecki's *Trumpet Concerto*), Tokyo Symphony Orchestra and hr-Sinfonieorchester Frankfurt. At the Staatsoper Berlin in the Schillertheater, Coleman conducted the premieres of Salvatore Sciarrino's *Macbeth* and *Luci mie traditrici*. He also conducted Toshio Hosokawa's *Matsukaze* at the Opéra de Lille, Hong Kong Arts Centre and for Japanese television at the New National Theatre, Tokyo. His latest album, featuring orchestral works by Walter Kaufmann and recorded with the Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, has been nominated for an Opus Klassik award as well as the Preis der deutschen Schallplattenkritik.

Claudia Stein

Photo: Sebastian Rosenberg

Claudia Stein, who grew up and studied in Dresden, was appointed principal flute of the Staatskapelle Berlin by Daniel Barenboim at the age of 23. She has appeared with numerous international orchestras, such as the Berliner Philharmoniker, and performs regularly with the Bayreuther Festspielorchester. She is also involved in various educational projects, and teaches at the Barenboim-Said Akademie and the academy of the Staatskapelle Berlin. Stein regularly appears as a soloist, performing with conductors and chamber musicians such as Sir Simon Rattle, Philippe Jordan and Paul Connally. Her repertoire spans numerous musical eras, with a particular interest in contemporary works: she has played Boulez's *...explosante-fixe... Originel* with the composer all over the world. Composers including David Robert Coleman and Gisbert Näther have written pieces for her. For Naxos, Stein has made recordings of music by Weinberg with David Robert Coleman and Elisaveta Blumina (8.573931), and an album featuring the sonatas of Frederick the Great with Alessandro De Marchi and Andreas Greger (8.574250).

www.claudia-stein.de

The three concertante works for flute and orchestra on this album are by composers who lived and worked in East Germany during the four decades of its existence. Günter Kochan, best known for his symphonic compositions, wrote an admired *Concertino* in 1964 that fuses succinctness with neo-Classical influence. Inspired by soloist Claudia Stein, Gisbert Näther's *Concerto* from 2007 is characterised by teasing, fugitive gestures of a stylistically and technically diverse yet coherent nature. Composed in 1978, Siegfried Matthus's *Concerto* is a striking example of his mature idiom in its use of serial elements and sonic innovations in the course of what proves to be an eventful and ever-changing relationship between soloist and orchestra.

EAST GERMAN FLUTE CONCERTOS

Günter Kochan (1930–2009)
Concertino for Flute and Orchestra (1964)

- 1** I. Lento, poco rubato
- 2** II. Andantino
- 3** III. Vivace

Gisbert Näther (1948–2021)
Concerto for Flute and Orchestra, Op. 125 (2007)

- 4** I. Adagio – Vivace –
- 5** II. Andante –
- 6** III. Adagio –
- 7** IV. Cadenza – Vivace

19:32

7:43

6:25

5:24

24:51

11:11

5:00

0:52

7:48

Siegfried Matthus (1934–2021)

Concerto for Flute and Orchestra (1978)

29:34

5:53

5:35

6:08

5:47

6:11

WORLD PREMIERE RECORDINGS

 Deutschlandfunk Kultur

Claudia Stein, Flute
Brandenburgisches Staatsorchester Frankfurt
David Robert Coleman

Recorded: 16 **8–12**, 17 **4–7** and 18 **1–3** February 2023 at the Konzerthalle Carl Philipp Emanuel Bach, Frankfurt (Oder), Germany • Producer: Stefan Lang (Deutschlandradio)

Engineer: Michael Havenstein • Booklet notes: Richard Whitehouse

Publishers: Edition Peters Group **1–3**, Canticus Verlag **4–7**, Breitkopf & Härtel **8–12**

Cover photo by Alexander Burzik (www.iStockphoto.com)

© 2024 Naxos Rights (Europe) Ltd • www.naxos.com