

GENUIN

Dresden Septet – Homage to Beethoven

Dresden Chamber Soloists

Dresden Septet – Homage to Beethoven

Works by Simone Fontanelli and Ludwig van Beethoven

Dresden Chamber Soloists

Federico Kasik (violin)
Holger Christian Grohs (viola)
Norbert Anger (violoncello)
Philipp Zeller (bassoon)
Robert Oberaigner (clarinet)
Zoltán Mácsai (horn)
Viktor Osokin (double bass)

Simone Fontanelli (*1961)

Dresden Septet – Homage to Beethoven (2020)

Dedicated to Dresden Chamber Soloists · World Premiere Recording

01	Energico, risoluto.....	(08'59)
02	Andante.....	(06'00)
03	Adagio	(04'45)
04	Deciso.....	(07'37)

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Septet in E-flat major, Op. 20 (1799–1800)

05	Adagio – Allegro con brio	(10'00)
06	Adagio cantabile	(08'30)
07	Tempo di menuetto	(02'59)
08	Tema con variazioni. Andante	(07'46)
09	Scherzo. Allegro molto e vivace – Trio	(03'29)
10	Andante con moto alla marcia – Presto	(08'05)

Total Time **(68'16)**

Beethoven – Fontanelli – Septets

Emerging spontaneously from history

Just what is it that sets the musicians of one of the best orchestras in the world apart, and why is this orchestra (among other things) so good? Because its members listen to each other. Awareness of how one's stand partner is playing contributes to the orchestra's homogeneity and ultimately influences the overall *sound*. The Sächsische Staatskapelle Dresden is renowned for this characteristic sound, one of the last that is still considered authentic, unique and distinctive. Not only do the orchestra's musicians play concerts together on stage and accompany operas from the orchestra pit, but they also regularly perform in chamber evenings. Hardly any orchestra in the world has as many chamber ensembles as the Sächsische Staatskapelle.

Several of them joined forces three years ago for a unique project to record Mieczysław Weinberg's *Clarinet Concerto, Op. 104*, as well as his *Chamber Symphony No. 4*, under the direction of Michail Jurowski. A long-standing musical relationship came to a head here, as conducting legend Michail Jurowski, who died in early 2022, had been close to the orchestra for decades. The album was a great success, and it soon became apparent that something would follow from the spontaneous impulse, and the Dresden Chamber Soloists (DCS) were born.

Encounter with Beethoven

Further performances soon followed, including a video in the rooms of the Dresden State Art Collections. At that time, the DCS had already performed Ludwig van

Beethoven's *Septet, Op. 20* in front of the Sistine Madonna. They chose the program not so much out of pragmatism – the DCS is currently made up of seven players – but more out of impulse. The next project was already on the agenda: the rarely heard and trend-setting *Septet* was to be recorded along with another work on CD. But what suits Beethoven, and what suits the DCS? Historically, there are no compositions that are similar; literally, not a single piece exists that is on par with Beethoven. Nevertheless, Beethoven has always been good as a source of inspiration and excitement, yesterday as well as today – so why not have a new work written? In Simone Fontanelli, the DCS found a composer who dedicated a commissioned work to them. His *Dresden Septet – Homage to Beethoven* for seven instruments was premiered at the Semperoper on October 4, 2020.

Born in Milan in 1961, Simone Fontanelli was inspired by elements of the Beethoven *Septet* and used them to form his independent take on the music. The composer did not choose obvious motifs for his work, even though he used several, such as a fragment from the Scherzo of the *Eighth Symphony* or the *String Quartet, Op. 132*. In particular, he relied on gestures, a feature in Beethoven's music that he considers essential. For example, those that “open” the 3rd or 5th symphonies or the *Coriolan Overture, Op. 62*. From the transformation of such gestures, Simone Fontanelli allowed tremendously dramatic moments to emerge, alternating with or leading to lyrical, peaceful ones.

The composer makes a clear distinction between inner stillness or peace and reality – such a reference to the emotional level was already typical of Beethoven and characterizes his humanistic view of man. According to the composer, it is precisely the contrasts of emotions that were therefore essential for the creative process of the *Dresden Septet – Homage to Beethoven*.

While listening, it seems that (at least) a third person enters the picture: Dmitri Shostakovich. Again and again, the four movements are characterized by rhythmic

figures and instruments calling out individually (in solitude). Some of the music is reminiscent (again in gesture) of Shostakovich's codified portrayal of emotions as well as his sharp-edged depiction and juxtaposition of the individual and society. Indeed, it would fit those who commissioned it – Shostakovich is part of the Sächsische Staatskapelle's core repertoire, and he was also a friend and patron of Mieczysław Weinberg, with whom the history of the DCS began.

By searching for gestures and depicting the portrayal of emotional existences, Simone Fontanelli opens up the form of the septet and liberates it from an (overpoweringly compelling) Beethoven structure. Thus, he does not have to decide whether to follow Beethoven or distance himself from the composer. He has employed a “path of freedom”: It turned out to be four visions (movements) that begin with a gesture and are meant to “convey narratively”, according to Fontanelli. Or perhaps the term “visions” can be used in place of “movements”? At the very least, there is no distinct sequence of movements according to tempi and characters – no allegro, scherzo, or adagio. Instead, an individual narrative thread is decisive in each case, which morphs, deforms, and presents itself differently. The decisive word seems to be “balance” – just as balance in life is spatially oriented (right/left, up/down), determined by work and relaxation, and by health, weather, and other things, Simone Fontanelli's narrative paths strike a balance between highly diverse attributes: strings and winds, solos and tutti, “light” and “dark” or “high” and “low”. At times, the manifestations are figurative, even extreme, but they are determined by the innate bond of the seven players – none of whom has pronounced solos or a cadenza in the classical sense but can – sometimes alone – impulsively initiate or determine sequences. They then grow together in dialogue, in twos, threes, fours ... and even become symphonic.

The interwoven Beethoven fragments are not always immediately recognizable, nor are they meant to be; therein lies a certain charm. Although the composer has

hidden and alienated them, speaking of “caricatures”, he remains independent, using Beethoven no more than would damage him. And yet the movements (or visions) are closely related. The last one ultimately surprises the listener with enchanting effects, whisking us off into a lyrical romance – or is it a direct echo of Beethoven here?

Beethoven as an impulse giver

Few works in music history are as unique as Ludwig van Beethoven’s *Septet, Op. 20*. An octet by Franz Schubert still approaches it, while Louis Spohr already seems to be somewhat “beaten out”. Nevertheless, Franz Anton Hoffmeister, Beethoven’s friend and publisher of the *Septet, Op. 20*, also wrote many chamber music works worth hearing for more extensive instrumentation. Nevertheless, Beethoven’s contribution remains singular. Not least, septet instrumentations were then (as now) nowhere near as established as those of the string quartet. While regularly meeting quartets was almost typical for the time, the players usually had to make arrangements for works with more extensive instrumentation than at least a quintet – “project work,” so to speak. Furthermore, there are various ways of combining strings, winds, or both. Above all, however, Beethoven’s work, in particular, places high demands on the players – rehearsing it simply takes time!

The composer achieved a unique balance between strings (violin, viola, cello, double bass) and winds (clarinet, bassoon, horn). In terms of structure, the work is virtually unparalleled: four traditional movements (Adagio – Allegro, Adagio cantabile, Scherzo and Andante con moto alla marcia) frame a Tempo di menuetto and a Variation movement – here, in other words, a recourse to Haydn’s time and a profoundly Romantic element are juxtaposed in the structure. Incidentally, Beethoven reportedly said that his work was his “Creation” (referring to Joseph Haydn’s oratorio of the same name).

The Septet, dedicated to Empress Maria Theresa of Austria, has repeatedly been a source of inspiration and stimulus in history. The composer himself contributed a trio version – other contemporary arrangements by now unknown authors abound. The classical composer and impulse-giver on this CD now finds an inspiring partnership with a work of our day.

Wolfram Quellmalz

The Artists

Biographical Notes

The **Dresden Chamber Soloists** joined forces in 2019 for a CD project dedicated to Mieczysław Weinberg. Not only did the project have significance at the time, but it also quickly gathered momentum – an impulse that would be carried outward. At that time, the chamber ensemble members had already found a name that would both include Dresden as its place of origin and be understood internationally. The ensemble performs as an ambassador of the legendary Dresden sound in formations that range from chamber music ensemble to chamber orchestra on the world's great stages.

Federico Kasik (violin), Holger Christian Grohs (viola), Norbert Anger (violoncello), Philipp Zeller (bassoon), Robert Oberaigner (clarinet), Zoltán Mácsai (horn) and Viktor Osokin (double bass) are members of the Sächsische Staatskapelle Dresden as concert-masters, principals and solo wind players, respectively.

www.dresdenchambersoloists.com

Dresden Chamber Soloists

Federico Kasik

Philipp Zeller

Robert Oberaigner

Holger Christian Grohs

Norbert Anger

Viktor Osokin

Zoltán Mácsai

Beethoven – Fontanelli – Septette

Spontan aus der Historie entstanden

Was zeichnet die Musiker eines der besten Orchester der Welt aus, warum ist dieses Orchester (unter anderem) so gut? Weil die Mitglieder aufeinander hören. Wahrzunehmen, was der Pultnachbar tut, trägt nicht nur zur Homogenität des Klangkörpers bei, es fließt letztlich in ein ganzes *Klangbild*. Die Sächsische Staatskapelle Dresden ist bekannt für das ihre – eines der letzten, das noch als authentisch, einzigartig und unverwechselbar gilt. Die Musiker des Orchesters spielen nicht nur gemeinsam auf der Bühne Konzerte und begleiten aus dem Orchestergraben Opern, sie musizieren auch regelmäßig in Kammerabenden. In kaum einem Orchester der Welt gibt es so viele Kammerformationen wie bei der Sächsischen Staatskapelle.

Vor drei Jahren fanden sich einige von ihnen für ein spezielles Projekt zusammen, um unter der Leitung von Michail Jurowski Mieczysław Weinbergs *Klarinettenkonzert op. 104* sowie dessen *Kammersinfonie Nr. 4* aufzunehmen. Auch hier fand eine lang gepflegte musikalische Auseinandersetzung ihre Fortsetzung, denn die Anfang 2022 verstorbene Dirigentenlegende Michail Jurowski stand dem Orchester Jahrzehnte nahe. Das Album wurde ein großer Erfolg, und bald war klar: Aus dem spontanen Impuls wird etwas folgen. Die Dresden Chamber Soloists (DCS) waren geboren.

Begegnung mit Beethoven

Bald gab es weitere Auftritte, unter anderem entstand in der Pandemiezeit ein Video in den Räumen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, vor der Sixtinischen

Madonna spielten die DCS damals schon Ludwig van Beethovens *Septett op. 20*. Die Programmwahl fiel weniger aus Pragmatismus – zu den DCS zählen momentan sieben Spieler –, vielmehr wurde auch hier ein Impuls freigesetzt, das nächste Projekt stand bereits auf dem Plan: das selten zu hörende und richtungsweisende Septett sollte mit einem weiteren Werk auf CD gebrannt werden. Doch was passt zu Beethoven, was zu den DCS? In der Historie gibt es kaum vergleichbare Kompositionen, im Grunde kein einziges ebenbürtiges Stück. Als An- und Aufreger war Beethoven allerdings stets gut, gestern wie heute – warum nicht ein neues Werk schreiben lassen? Die DCS fanden in Simone Fontanelli einen Komponisten, der ihnen ein Auftragswerk widmete. Sein *Dresden Septet – Homage to Beethoven* für sieben Instrumente wurde am 4. Oktober 2020 in der Semperoper uraufgeführt.

Der 1961 in Mailand geborene Simone Fontanelli ließ sich von Elementen des Beethoven-Septetts anregen und formte daraus eine eigene, eigenständige Sichtweise der Musik. Nicht vordergründige Motive wählte der Komponist für sein Werk, auch wenn er manches, wie ein Fragment aus dem Scherzo der achten Sinfonie oder aus dem *Streichquartett op. 132* verwendete. Vor allem stützte er sich auf ein Merkmal in der Beethoven'schen Musik, das Simone Fontanelli für wesentlich hält: Gesten. Zum Beispiel solche, mit denen die dritte oder fünfte Sinfonie oder die *Coriolan-Overtüre op. 62* „öffnen“. Aus der Transformation solcher Gesten ließ er enorm dramatische Momente entstehen, die sich mit lyrischen, friedvollen abwechseln oder zu diesen hinführen.

Der Komponist unterscheidet klar zwischen einer Art inneren Stille oder Frieden und dem Realen – solcher Bezug zur emotionalen Ebene war schon typisch für Beethoven und kennzeichnet dessen humanistisches Menschenbild. Gerade die Kontraste zwischen Emotionen waren daher wesentlich für den Schaffensprozess an *Dresden Septet – Homage to Beethoven*, fasst der Komponist resümierend zusammen.

Beim Hören, scheint es, tritt noch (mindestens) eine dritte Person hinzu: Dmitri Schostakowitsch. Denn immer wieder prägen rhythmische Figuren, einzeln (einsam) rufende Instrumente die vier Sätze – manches erinnert (wiederum in der Geste) an Schostakowitschs verklausulierte Darstellung von Emotionen, aber auch dessen scharfkantige Gegenüberstellung von Individuum und Gesellschaft. Immerhin: Es würde zu den Auftraggebern passen – Schostakowitsch gehört nicht nur zum Kernrepertoire der Sächsischen Staatskapelle, er war auch ein Freund und Förderer von Mieczysław Weinberg, mit dem die Geschichte der DCS begann.

Mit der Suche nach Gesten, der Darstellung von Visionen emotionaler Existenzen öffnet Simone Fontanelli die Form des Septetts und befreit es von einer (übermächtig zwingenden) Beethoven-Struktur. Er muss sich also nicht entscheiden, ob er Beethoven folgen oder sich von ihm entfernen

will. Fontanelli hat einen „Weg der Freiheit“ genutzt: Vier Visionen (Sätze) sind es geworden, die mit einer Geste beginnen und „narrativ erzählen sollen“, so der Komponist. Vielleicht kann der Begriff „Visionen“ sowieso anstelle von „Sätze“ gesetzt werden? Zumindest gibt es keine ausgeprägte Satzfolge entsprechend Tempi und Charakteren, kein Allegro, Scherzo oder Adagio. Vielmehr ist je ein individueller erzählerischer Faden entscheidend, der sich wandelt, verformt, unterschiedlich darstellt. Das entscheidende Wort scheint „Balance“ zu sein – so wie die Balance im Leben räumlich (rechts/links, oben/unten) orientiert ist, von Arbeit und Entspannung, von Gesundheit, Wetter etc. bestimmt wird, balancieren Simone Fontanellis narrative Pfade zwischen höchst unterschiedlichen Attributen: Streicher und Bläser, Soli und Tutti, „hell“ und „dunkel“ beziehungsweise „hoch“ und „tief“. Die Ausformungen sind mitunter figurativ, ja sogar extrem, werden aber vom innigen Verbund der sieben Spieler bestimmt – keiner hat ausgeprägte Soli oder eine Kadenz im klassischen Sinn, kann aber – mitunter auch allein – Sequenzen impulshaft anstoßen oder bestimmen. Dann wachsen sie dialogisch zusammen, zu zweit, zu dritt, zu viert ... werden sogar sinfonisch.

Die eingewobenen Beethoven-Fragmente sind nicht immer sofort erkenntlich, sollen es auch gar nicht sein, gerade darin liegt ein Reiz. Der Komponist hat sie versteckt, verfremdet, spricht von „Karikaturen“, doch er bleibt dabei eigenständig, benutzt also Beethoven ebenso wenig wie dass er ihn beschädigen würde. Und doch hängen die Sätze (oder Visionen) eng zusammen. Die letzte überrascht den Hörer schließlich mit zauberhaften Effekten, entführt in eine lyrische Romanze – oder klingt hier Beethoven direkt nach?

Beethoven als Impulsgeber

Wenig Werke stehen derart solitär in der Musikgeschichte wie Ludwig van Beethovens *Septett op. 20*. Ein Oktett Franz Schuberts kommt ihm noch nahe, Louis Spohr scheint

schon etwas „abgeschlagen“. Immerhin: Franz Anton Hoffmeister, Beethovens Freund und Verleger des *Septetts op. 20*, hat auch manch hörensweite Kammermusikwerke für größere Besetzung geschrieben. Dennoch bleibt Beethovens Beitrag einzigartig. Nicht zuletzt waren Septettbesetzungen damals (wie heute) längst nicht so etabliert wie jene des Streichquartetts. Während sich regelmäßig treffende Quartette geradezu typisch für die Zeit waren, mussten sich die Spieler für Werke, die größer besetzt waren als zumindest ein Quintett, in der Regel verabreden, „Projektarbeit“ sozusagen. Zudem gibt es verschiedene Möglichkeiten der Zusammensetzung aus Streichern, Bläsern oder beidem. Vor allem aber stellt gerade Beethovens Werk hohe Anforderungen an die Spieler – es einzuüben, braucht schlicht Zeit!

Dem Komponisten gelang dabei eine einzigartige Balance zwischen Streichern (Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass) und Bläsern (Klarinette, Fagott, Horn). Noch in der Anlage ist das Werk nahezu unvergleichlich: Vier traditionelle Sätze (Adagio – Allegro, Adagio cantabile, Scherzo und Andante con moto alla marcia) rahmen ein Tempo di menuetto und einen Variationssatz – hier stehen sich also ein Rückgriff auf die Haydnzeit und ein zutiefst romantisches Element im Gefüge gegenüber. Im Übrigen soll Beethoven über sein Werk gesagt haben, dies sei seine „Schöpfung“ (womit er sich auf das gleichnamige Oratorium Joseph Haydns bezog).

Das der Kaiserin Maria Theresia von Österreich gewidmete Septett war in der Geschichte schon mehrfach Auslöser und Anreger. Es war der Komponist selbst, der eine Triofassung beitrug – andere zeitgenössische Bearbeitungen heute unbekannter Autoren gibt es in großer Zahl. Auf dieser CD findet der Klassiker und Impulsgeber nun mit einem Werk unserer Tage zu inspirierender Partnerschaft.

Wolfram Quellmalz

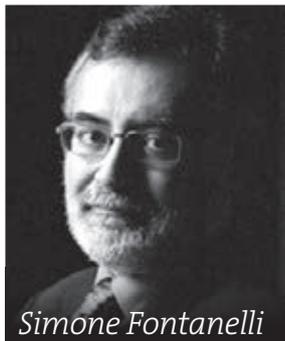
Die Künstler

Biografische Anmerkungen

Die **Dresden Chamber Soloists** fanden sich 2019 für ein CD-Projekt zu Mieczysław Weinberg zusammen. Das damalige Projekt hatte nicht nur Bedeutung, es gewann zudem schnell Energie – ein Impuls, der nach außen getragen werden sollte. Damals bereits fanden die Mitglieder der Kammerbesetzung einen Namen, der einerseits Dresden als Herkunftsort einschließt, aber gleichzeitig international verständlich sein soll. Das Ensemble konzertiert in Formationen zwischen Kammermusikensemble und Kammerorchester als Botschafter des legendären Dresdner Kluges auf den großen Bühnen weltweit.

Federico Kasik (Violine), Holger Christian Grohs (Viola), Norbert Anger (Violoncello), Philipp Zeller (Fagott), Robert Oberaigner (Klarinette), Zoltán Mácsai (Horn) und Viktor Osokin (Kontrabass) sind als Konzertmeister, Stimmführer beziehungsweise Solobläser Mitglieder der Sächsischen Staatskapelle Dresden.

www.dresdenchambersoloists.com

Simone Fontanelli

Die Dresden Chamber Soloists bedanken sich bei Simone Fontanelli für die große Ehre, Widmungsträger eines so großen neuen Werkes zu sein und hoffen auf weitere Projekte in der Zukunft. Sie möchten diese CD dem Andenken an ihren Freund und Förderer Lothar Richter widmen, ohne den diese Aufnahme nicht realisiert hätte werden können.

Lothar Richter

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49.(0)341.2155250 · Fax: +49.(0)341.2155255 · mail@genuin.de

Recorded at Emmauskirche Dresden, Germany,

September, 30–Oktober, 2, 2020

Recording Producer/Tonmeister: Karsten Zimmermann

Editing: Karsten Zimmermann, Alfredo Lasheras Hakobian

English Translation: Erik Lloyd Dorset

Photography: Markenfotografie, Jörg Simanowski

Booklet Editorial: Johanna Brause

Layout: Sabine Kahlke-Rosenthal

Graphic Design: Thorsten Stapel

©+© 2023 GENUIN classics, Leipzig, Germany

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.

