

Mozart

Flute
Quartets

Ardinghello
Ensemble

Karl Kaiser *flute*

Annette Rehberger *violin*

Sebastian Wohlfarth *viola*

Johannes Berger *cello*

Wolfgang Amadeus Mozart 1756–1791
Flute Quartets

Quartet in D K.285 *for flute, violin, viola and cello*

1. I. Allegro	7'07
2. II. Adagio	2'27
3. III. Rondeau	4'45

Quartet in G K.285a *for flute, violin, viola and cello*

4. I. Andante	4'35
5. II. Tempo di Menuetto	3'11

Quartet in C K.285b *for flute, violin, viola and cello*

6. I. Allegro	5'41
7. II. Tema con variazioni (Andante - Adagio - Allegro)	9'32

Quartet in G K.370 *for flute, violin, viola and cello*

(1st edition 1801: arrangement of the Oboe Quartet in F major)

8. I. Allegro	6'38
9. II. Adagio	2'47
10. III. Rondo allegro	4'57

Quartet in A K.298 *for flute, violin, viola and cello*

11. I. Tema (Andante) con variazioni	5'59
12. II. Menuetto/Trio	2'31
13. III. Rondeau (Allegretto grazioso)	2'54

Ardinghello Ensemble

Karl Kaiser *flute* (*August Grenser, Dresden 1790, by Martin Wenner*)

Annette Rehberger *violin*

Sebastian Wohlfarth *viola*

Johannes Berger *cello*

The Quartets for Flute and String Trio

Joseph Haydn applying his genius to making the string quartet *the* dominant form of chamber music from the 1760s onwards unleashed a veritable tidal wave of quartet compositions right across Europe. Alongside what were then termed ‘violin quartets’, for two violins, viola and cello, an alternative form with the upper part for a wind instrument like an oboe, horn, bassoon or clarinet also established itself. But the overwhelming majority of quartets featuring a wind instrument were written for flute. **Wolfgang Amadeus Mozart** wrote at least four such flute quartets.

Three of these marvellous pieces were composed in 1777–78 during Mozart’s first extended journey minus his omnipresent father, though he was still accompanied by his mother. He stayed in Mannheim for quite some months – on the one hand to familiarise himself with the music of Mannheim court orchestra and get to know its outstanding players and, and on the other to perhaps land a job at the court of Elector Palatine Carl Theodore, a Mecca for artists in general and musicians in particular. Sadly, this plan failed, but thanks to the good offices of the court orchestra’s principal flautist Johann Baptist Wendling, Mozart did pick up a commission from a wealthy Dutch amateur flute player by the name of Dejean for ‘three small, light and brief little concerti and a couple of quartets for the flute’ (probably implying the then-typical set of six). For these he was to be paid the fabulous fee of 200 Gulden (his salary in Salzburg had been 150 Gulden per annum). Mozart was decidedly preoccupied with the great love of his life, the young singer Aloysia Weber, at the time however, and by 15 February 1778, when Dejean was due to leave Mannheim, he had only completed half the commission: the Flute Concerto K.313, the flute adaptation of the Oboe Concerto K.314 and the three Flute Quartets K.285, 285a and 285b – and even the third of those, K.285b in C, was clearly still just a fragment. Dejean therefore only gave the composer 96 Gulden – somewhat under half the fee. The third quartet wasn’t completed until 1781, when Mozart was working on Act One of *Die Entführung aus dem Serail* and Dejean was also in Vienna.

The three quartets are undoubtedly among the most outstanding works in the genre. They share a lightsome, carefree quality with the typical shades of melancholy in the slow movements. The relationship of fifths in their key signatures, (D major–G major–C major) provides a harmonic framework, and the three pieces have different but complementary characters.

The sparkling **Quartet in D K.285** is a virtuoso outing for all four instruments. Although the flute has the upper part in the lightning-fast opening concertante movement and the spirited concluding Rondeau, the string trio are also given strikingly brilliant, soloistic parts, creating a dense web of spirited, dazzling sallies and engagements. The central movement is a Romance with a melting flute melody against string pizzicatos – a sort of serenade with guitar accompaniment for Aloysia. Mozart’s autograph manuscript survives and is dated 25 December 1777 – a fabulous Christmas present for chamber music.

The elegant second **Quartet in G K.285a** is indebted to Johann Sebastian Bach's youngest son, Johann Christian, who wrote quartets that were very similar in concept and idiom. At the age of eight Mozart had taken lessons with J.C. Bach while in London, and as late as 1778 he wrote: 'I love him ... with all my heart and feel deep respect for him'. Following the 'London' Bach's example, the quartet comprises a substantial opening Andante in sonata form and a lively minuet.

The third **Quartet in C K.285b** is also in two movements. An effervescent movement in sonata form is followed by an elegant set of variations providing a solo variation for each of the four instruments. There follows a dreamy slow variation, before the music snaps back out of its metaphysical mood and into the here-and-now with a clownish minuet-cum-scherzo. Mozart would in 1781 recycle this variation movement in his famous *Gran Partita* K.361. The Mannheim quartets are clearly conceived as a set of three.

As well as bracketing them together by means of their key signatures (as was standard practice in 18th-century cycles), Mozart introduces the various Classical chamber movement types: concertante movement, rondo, theme and variations, sonata form, romance, and lastly, to round off the cycle, a scherzo.

The **Quartet in G K.370** started life as a piece in F major for oboe and strings. Mozart wrote it in 1781 for Friedrich Ramm, the Mannheim court orchestra's principal oboe. Mozart had met him and come to admire him in 1777 – the same year as he was commissioned to write his first three flute quartets. Ramm had then moved to Munich in late 1778 along with the rest of the court orchestra, when Carl Theodore, who had meanwhile become Elector of Bavaria, relocated there, taking his Mannheim orchestra with him. In 1780 Mozart was commissioned to write *Idomeneo*, which premiered on 29 January 1781. While rehearsing the opera, Mozart again met Friedrich Ramm and wrote this extraordinarily beautiful quartet for him. Strange though it may seem, the work was first published in 1801 by the Bureau de Musique, Leipzig, in the G major arrangement for flute and strings. Transposing an oboe piece up a full tone was then common practice in flute adaptations, but in this instance, we are dealing with a genuine arrangement involving substantial modifications. According to the first edition, the flute arrangement was furnished by Franz Anton Hoffmeister, but it may also have been the work of French flautist Antoine Hugot. The work was published in its original form in Offenbach in 1802 by Johann André.

The **Quartet in A K.298** is very different. It is of the *Quatuor d'airs dialogués* type, a popular Parisian form where each movement quotes an aria by a fellow composer or a tune that is widely known. The theme of the first movement is Franz Anton Hoffmeister's song *An die Natur*. This is subjected to four variations showcasing each of the instruments in turn. The central section of the ensuing minuet quotes the old French song *Il a des bottes, des bottes Bastien*. Finally, in the last movement, the theme is taken from Giovanni Paisiello's opera *Gli schiavi per amore*. When the quartet was written, Paisiello was world-famous as a composer and this particular *opera buffa* had premiered in Vienna on 1 September 1786. It is highly likely that Mozart was present at this performance. He used the aria 'Chi mi mostra dolce amore' (Who will show me sweet love) as the theme for the final movement of K.298. The exuberant mood is evident in Mozart's marking: Allegretto grazioso, ma non troppo presto, però non troppo adagio. Così-così con molto garbo ed espressione. He also distorts the French movement title 'Rondeau' into 'Rondieaux'. Is it love he is ridiculing here, or his colleague Paisiello? The quartet was composed in 1787 for Gottfried von Jacquin, a friend of Mozart's and the son of a well-known Viennese professor of botany.

This piece completes our cycle of five Mozart chamber works taking us from Mannheim to Vienna via Munich. Their five different conceptions and characters represent the quartet for flute, violin, viola and cello in its noblest form and set the benchmark for all subsequent quartets composed for these forces.

© *Karl Kaiser*

Die Quartette für Flöte und Streichtrio

Nachdem Joseph Haydns Genie seit den 1760er Jahren begonnen hatte, das Streichquartett zur beherrschenden Form der Kammermusik überhaupt zu machen, entstand eine wahre Flut an Quartetten in ganz Europa. Neben der Besetzung mit zwei Violinen, Viola und Violoncello, die in der zeitgenössischen Terminologie als *Violinquartette* bezeichnet wurde, etablierte sich auch eine alternative Form der Quartettbesetzung. Die erste Stimme wurde dann für ein Blasinstrument komponiert, etwa eine Oboe, ein Horn, ein Fagott oder eine Klarinette. Die weitaus meisten der Quartette mit einem Blasinstrument jedoch wurden für die Flöte geschrieben. Auch **Wolfgang Amadeus Mozart** schrieb mindestens vier solcher *Flötenquartette*.

Drei dieser wunderbaren Stücke sind 1777/78 entstanden, während seiner ersten langen Reise ohne den omnipräsenten Vater aber mit seiner Mutter. Mozart machte monatelange Station in Mannheim, um einerseits die fantastischen Musiker der Mannheimer Hofkapelle und deren Musik kennen zu lernen und um andererseits eventuell hier an dem Musenhof des Kurfürsten von der Pfalz Carl Theodor eine Anstellung zu finden. Dieser Plan glückte leider nicht. Dafür bekam er aber durch Vermittlung des Soloflötisten der Hofkapelle – Johann Baptist Wendling – von dem reichen niederländischen Amateurflötisten Dejean den Kompositionsauftrag für „3 kleine, leichte und kurze Concerten und ein Paar quattro auf die Flöte“ (gemeint sind wohl zeittypisch sechs Quartette) zu dem sagenhaften Honorar von 200 Gulden (in Salzburg erhielt er als Jahresgehalt 150 Gulden). Mozart allerdings war in dieser Zeit ausgesprochen beschäftigt mit seiner großen Liebe, der jungen Sängerin Aloisia Weber, und schaffte bis zum 15. Februar 1778, dem Abreisedatum des Auftraggebers, nur die Hälfte der bestellten Werke, nämlich das Flötenkonzert KV 313, die Umarbeitung des Oboenkonzertes KV 314 zu dem Flötenkonzert, sowie die drei Flötenquartette KV 285, 285a und 285b. Und offensichtlich war das dritte Quartett C-Dur KV 285b sogar Fragment geblieben. Dejean gab ihm daher nur 96 Gulden, also etwas weniger als die Hälfte. Die Fertigstellung des dritten Quartettes erfolgte erst 1781 in Wien während der Arbeit am ersten Akt der *Entführung aus dem Serail*, als Dejean sich ebenfalls in der Stadt aufhielt.

Die drei Quartette sind sicher Spitzenwerke der gesamten Gattung. Gemeinsam ist ihnen ein leichter und unbeschwerter Charakter mit den so typischen melancholischen Eintrübungen in den langsamen Sätzen. Die Tonartenfolge der Stücke – D/G/C – vermittelt durch ihre Quintverwandtschaft einen harmonischen Rahmen. Zudem stellen die drei Stücke drei verschiedene, sich ergänzende Charaktere dar.

Das brillante **D-Dur Quartett KV 285** ist ein virtuoser Auftritt aller vier Instrumente. Im rasanten Concertosatz zu Beginn und dem Rondeau voller Esprit am Schluss spielt die Flöte zwar die Oberstimme, das Streichtrio ist aber ebenfalls mit bemerkenswert konzertanten Partien betraut, so dass ein dichtes Geflecht von sehr temperamentvollen und schillernden Aktionen entsteht. Der Mittelsatz ist eine Romanze mit schmelzender Melodie in der Flöte zu den Pizzicati der Streicher, gleichsam eine Liebesserenade zur Gitarre für Aloisia. Das Autogramm von Mozart ist erhalten und trägt das Datum 25.12.1777. Ein traumhaftes Weihnachtsgeschenk für die Kammermusik.

Das noble zweite **Quartett in G-Dur KV 285a** ist dem Vorbild Johann Christian Bach geschuldet, dem jüngsten Sohn von Johann Sebastian, der bezüglich der Konzeption und Sprache sehr ähnliche Quartette schrieb. Der achtjährige Mozart hatte 1764 bei Johann Christian Bach in London Unterricht genommen und noch im Jahr 1778 schrieb er, „ich liebe ihn... von ganzem Herzen – und habe Hochachtung für ihn“. Nach dem Vorbild des „Londoner Bach“ besteht das Stück aus einem gehaltvollen Sonatenhauptsatz im Andante-Tempo und einem spritzigen Menuett.

Das dritte **Quartett in C-Dur KV 285b** ist ebenfalls zweisätzig. Einem quirligen Sonatensatz folgt ein edler Variationssatz mit jeweils einer Solovariation für jedes der vier Instrumente. Danach folgt eine traumverlorene langsame Variation bevor die Musik mit einem clownesken Menuett-Scherzo aus der metaphysischen Atmosphäre wieder ins Diesseits springt. Mozart sollte diesen Variationssatz 1781 in der berühmten *Gran Partita* KV 361 wiederverwenden. Offensichtlich sind die drei Mannheimer Quartette als dreiteiliges Set konzipiert.

Neben der tonartlichen Klammer, die im 18. Jahrhundert bei Zyklen Standard war, stellt Mozart die verschiedenen Satztypen klassischer Kammermusik vor: Concertosatz, Rondeau, Variationssatz, Sonatenhauptsatz, Romanze sowie als Abschluss des Zyklus ein Scherzo.

Das **Quartett G-Dur KV 370** ist ursprünglich ein Stück in F-Dur für Oboe und Streicher. Mozart schrieb es 1781 für den Oboisten Friedrich Ramm. 1777 hatte Mozart diesen Solo-Oboisten der Mannheimer Hofkapelle kennen und schätzen gelernt, zu der Zeit also, als er den Auftrag für seine ersten drei Flötenquartette erhielt. Ramm war mit der Mannheimer Hofkapelle Ende 1778 nach München umgezogen, weil Carl Theodor inzwischen auch Kurfürst von Bayern geworden war und seine Kapelle mitgenommen hatte. 1780 erhielt Mozart hier den Auftrag für die Komposition des *Idomeneo*. Die Uraufführung fand am 29. Januar 1781 statt. Bei den Proben zu dieser Oper traf er Friedrich Ramm wieder und schrieb für ihn das außergewöhnlich schöne Quartett. Erstmals veröffentlicht wurde das Werk kurioserweise 1801 in der Bearbeitung für Flöte und Streicher in G-Dur im Bureau de Musique, Leipzig. Die Transposition eines Oboenstückes um einen Ganzton höher war eine damals allgemein übliche Praxis bei Adaptionen für Flöte. Hier aber handelt es sich um eine echte Bearbeitung mit erheblichen Modifikationen. Diese wurde laut Erstdruck von Franz Anton Hoffmeister erstellt, stammt eventuell aber doch von dem französischen Flötisten Antoine Hugot. In der Originalgestalt wurde das Stück 1802 bei Johann André in Offenbach publiziert.

Das **Quartett A-Dur KV 298** ist von ganz anderer Art. Es entspricht dem Typus des *Quatuor d'airs dialogués*, einer beliebten Pariser Form, in der in jedem Satz eine Arie eines Komponistenkollegen oder eine allgemein bekannte Melodie zitiert wird. Im ersten Satz dient das Lied von Franz Anton Hoffmeister *An die Natur* als Thema. Über dieses Thema entstehen vier Variationen, die jeweils eines der Instrumente als Solisten präsentieren. Im folgenden Menuett wird im Mittelteil das altfranzösische Lied *Il a des bottes, des bottes Bastien* zitiert. Im letzten Satz schließlich stammt das Thema aus der Oper *Gli schiavi per amore* von Giovanni Paisiello, einem in der Entstehungszeit weltberühmten Opernkomponisten. Diese Opera buffa wurde am 1. September 1786 in Wien aufgeführt. Sehr wahrscheinlich hat Mozart diese Aufführung gehört. Die Arie „Chi mi mostra dolce amore...“ (Wer zeigt mir süße Liebe) hat er als Thema für den letzten Satz von KV 298 verwendet. Die ausgelassene Stimmung zeigt sich daran, dass Mozart schreibt: „Allegretto grazioso, ma non troppo presto, però non troppo adagio. Così-così con molto garbo ed espressione.“ Die französische Satzbezeichnung *Rondeau* verballhornt Mozart zu „Rondieaux“. Wird hier die Liebe oder der Kollege Paisiello karikiert? Das Quartett ist 1787 geschrieben für den Sohn eines bekannten Wiener Botanikprofessors – Gottfried von Jacquin –, mit dem Mozart befreundet war.

So schließt sich der Kreis dieser fünf Kammermusikstücke von Wolfgang Amadeus Mozart, die von Mannheim über München nach Wien führen. Sie repräsentieren die edelste Form des Quartettes für Flöte, Violine, Viola und Violoncello in fünf verschiedenen Konzeptionen und Charakteren und sind der Maßstab für alle nachfolgenden Quartettkompositionen dieser Besetzung.

© *Karl Kaiser*

The **Ardinghella Ensemble** performs Classical and Romantic chamber music. Alongside programmes featuring works by Haydn, Mozart and Beethoven, they also unearth previously unknown but interesting compositions as part of their shared journey. As well as research and a study of the sources, the players' use of Romantic-era flutes and period bows also enhances their ability to enter emotionally into the music of the period.

Das **Ardinghella-Ensemble** spielt Kammermusik der klassisch-romantischen Periode. Neben Programmen mit Werken von Haydn, Mozart und Beethoven sind vor allem auch bislang unbekannte, aber faszinierende Kompositionen Gegenstand der Entdeckungsreise des Ensembles. Das Spiel auf Flöten der Romantik und mit historischen Bögen sowie Quellenstudium und Recherche verstärken den emotionalen Zugang zur Musik der Epoche.

Total time: 63'12
Recording: January 21–23 2023, Theodor-Egel-Saal, Freiburg, Germany
Recording Supervisor & Digital Editing: Roberto de Fanceschi
Translated from the German by Susan Baxter
Artist photo by Johannes Berger
© & © 2023 Brilliant Classics

96863

www.brilliantclassics.com