

WOLFGANG AMADÉ MOZART

...
TRIOFASSUNG
MIT STEIRISCHEM
PAPAGENO
...

DIE ZAUBERFLÖTE

WOLFGANG AMADÉ MOZART ¹⁷⁵⁶⁻₁₇₉₁

DIE ZAUBERFLÖTE ^{Trio-}_{fassung}

CD 1

- 1 Ouverture 06:37
- 2 *Eines Tages verirrt sich* 02:23
- 3 Der Vogelfänger bin ich ja 01:33
- 4 *Der Vogelfänger will gerade* 05:26
- 5 Dies Bildnis 02:37
- 6 *Tamino ist in Liebe entflammt* 03:13
- 7 Du feines Täubchen, nur herein 02:01
- 8 *Der Prinz hatte Papageno* 04:42
- 9 Bei Männern welche Liebe fühlen 02:23
- 10 *Inzwischen ist auch Tamino* 01:14
- 11 Wie stark ist nicht dein Zauberton 02:59
- 12 Schnelle Füße 05:47

TT 41:00

CD 2

- 1 Marcia 01:55
- 2 *Sarastro erscheint* 01:10
- 3 O Isis und Osiris 02:11
- 4 *Es ist Nacht* 04:57
- 5 Alles fühlt der Liebe Freuden 02:06
- 6 *Auf Zehenspitzen schleicht* 02:34
- 7 In diesen heil'gen Hallen 01:25
- 8 *Tamino und Papageno* 03:04
- 9 Seid uns zum zweiten Mal willkommen 01:31
- 10 *Do schau her* 02:17
- 11 Ach ich fühl's 03:03
- 12 *Siagst Tamino* 02:58
- 13 Ein Mädchen oder Weibchen 01:18
- 14 *Und wie aus dem Nichts* 02:37
- 15 Papagena! 09:30

TT 42:43

Johannes Silberschneider, Erzähler

Neue Hofkapelle Graz – Annie Laflamme (Traversflöte), **Lucia Froihofer** (Violine), **Peter Trefflinger** (Violoncello)

AN INTERVIEW WITH WOLFGANG AMADÉ MOZART

Esteemed Mr. Mozart – thank you for taking the time to meet with us today on the occasion of your CD release, which the Neue Hofkapelle Graz recorded with Johannes Silberschneider.

I'm pleased to be here! But remind me, what is this all about? I never made it to Graz during my lifetime, but I assume that people know me there?

Of course! In fact, Graz has the first Mozart monument ever erected. It still stands today, even if it's not publicly accessible. Franz Xaver Deyerkauf (1750–1826), an admirer of yours and a citizen of Graz, had the temple-like structure built in his villa on Schubertstrasse 35. Legend has it that you met this Mr. Deyerkauf in Stein an der Donau in 1762.

Hmmm... I can't remember him for the life of me. But of course I'm very happy to hear that he dedicated a monument to me! Could you tell me a little more about the version of *The Magic Flute* that was recorded here?

Popular operas were often arranged for small ensembles, so that they could also be heard outside the theater. Even you, Mr. Mozart, made some arrangements like this! We know that you wrote your father Leopold Mozart a letter on July 20, 1782, in which you said, "my opera has to be arranged for a Harmoniemusik ensemble by Sunday, eight days from now – otherwise someone else will do it before me – and they will then keep the profits that should be mine." That wasn't in regard to *The Magic Flute*, but your Singspiel *The Abduction from the Seraglio*, isn't that right?

If I remember correctly, yes. The opera was well-received and I wanted to arrange its most famous pieces for the Harmoniemusik wind ensembles that were everywhere in Vienna at the time. You could make good money that way. There wasn't any copyright protection, so any work could be arranged for any kind of chamber music ensemble. Nobody asked the composer for permission to do this – he was just out of luck! So, you mean to say that there is also an arrangement of my *Magic Flute*? I didn't make any arrangement personally...

There seems to be no end to the number of arrangements of your *Magic Flute*! There are over 23 historic Harmoniemusik versions that we know of, but there were also countless duos for flutes, violins, clarinets, or even csakans, as well as trios for basset horns and arrangements for string quartets. A unique adaptation for flute, violin, and cello was published by Nikolaus Simrock's publishing house in Bonn in 1795. And the most beautiful parts of these arrangements were recorded by the Neue Hofkapelle Graz on this CD.

Did this Nikolaus Simrock make the arrangement himself?

We can't say for sure. It might have been an anonymous arrangement that he published. We know that he was a musician himself, a horn player. Simrock also published many other works of yours, as well as those of Joseph Haydn and Ludwig van Beethoven.

Then it seems he had good taste. But back to the recording. In my day, there were only musical clocks which could play music automatically. It wasn't possible at that time to record singing or spoken text. But I see that you have even worked with an actor on your recording?

The Styrian actor Johannes Silberschneider recounts the story of *The Magic Flute* – Papageno even speaks in a Styrian dialect!

What? That is outrageous! But on the other hand, the Styrian dialect does have very entertaining sounds and colors. All right, that is fine by me – just as long as you don't use the Salzburg dialect.

Then Mr. Silberschneider certainly is lucky that he's not from Salzburg. In 1779, you wrote in a letter that you "couldn't stand the language used by those people from Salzburg"!

Well, at that time I really wanted to get out of Salzburg. But, at the same time, I have always liked to use various dialects, whether in conversations or in my letters. As you know, I often mixed languages in my letters and didn't shy away from vulgar expressions.

So, can we agree that Johannes Silberschneider should be able to tell the story from Papageno's point of view?

In my day, *The Magic Flute* was performed very often at the Theater im Freihaus auf der Wieden in Vienna. Following its premiere on September 30, 1791, there were twenty more performances in the following October! The nature-boy Papageno, who catches birds for the Queen of the Night in exchange for in-kind payments from the three ladies, was already a crowd favorite in my day. Even though the comic and loveable Papageno stumbled into the war between the Queen of the Night and the priest Sarastro, he still found his happiness with Papagena. That made him somehow one of the unexpected main characters of *The Magic Flute*. The librettist himself, Emanuel Schikaneder, played Papageno at the premiere. So I think it could be entertaining if this crazy story were told from Papageno's perspective.

Crazy story?

Well, the libretto of my friend Schikaneder was even criticized at the time it was written. But I never took sides – I didn't have the time! For me, *The Magic Flute* was a nice change of pace, as I was otherwise busy with more serious works, like my opera seria *La Clemenza di Tito* and the Requiem.

The Magic Flute is often described in terms of its proximity with the Freemasons. Was that intentional?

As I'm a Freemason myself, I can't reveal much about that. Of course, the masonic number 3 plays an important role – for example with the three ladies, or the three accords that I use to signify the masonic knocking signal. The dark sounding basset horns also used to be built with a prominent angle that makes them look like an engineer's compass, another symbol of the Freemasons. The Papageno figure disrupts the reason-oriented and upright ideals of our association. But you always need a wild figure like that to shake things up a bit!

And what can you say about the misogynistic or even xenophobic tendencies that can be found in *The Magic Flute*?

The libretto is a product of its time. Schikaneder borrowed from the story *Lulu, or the Magic Flute*, which had been published a few years prior by Christoph Martin Wieland in the fairy tale collection *Dschinnistan*. In his libretto, he was playing with the clichés that were commonplace at the time. From today's point of view, that is certainly a difficult subject. Imagine, the Viennese court Kapellmeister Antonio Salieri even wrote an opera with a title that is now a racial slur against people descending from Africa. That would never happen today!

But you don't have much good to say about Salieri in general, right?

That is a widely-held misconception. In October 1791, I attended a performance of my *Magic Flute* with him. Salieri listened very attentively and cried "bravo" or "bello" after every piece. He was so impressed by the music that I immediately had to write to my wife Constanze about it.

Mr. Mozart, thank you very much for the interview. Is there anything else that you'd like to add?

I would like to congratulate everyone who has bought this CD. And I hope that the Neue Hofkapelle Graz continues performing my compositions often!

NEUE HOFKAPELLE GRAZ

Neue Hofkapelle Graz performs on period instruments and is passionate about using unconventional means to bring early music in the context of its time to people today.

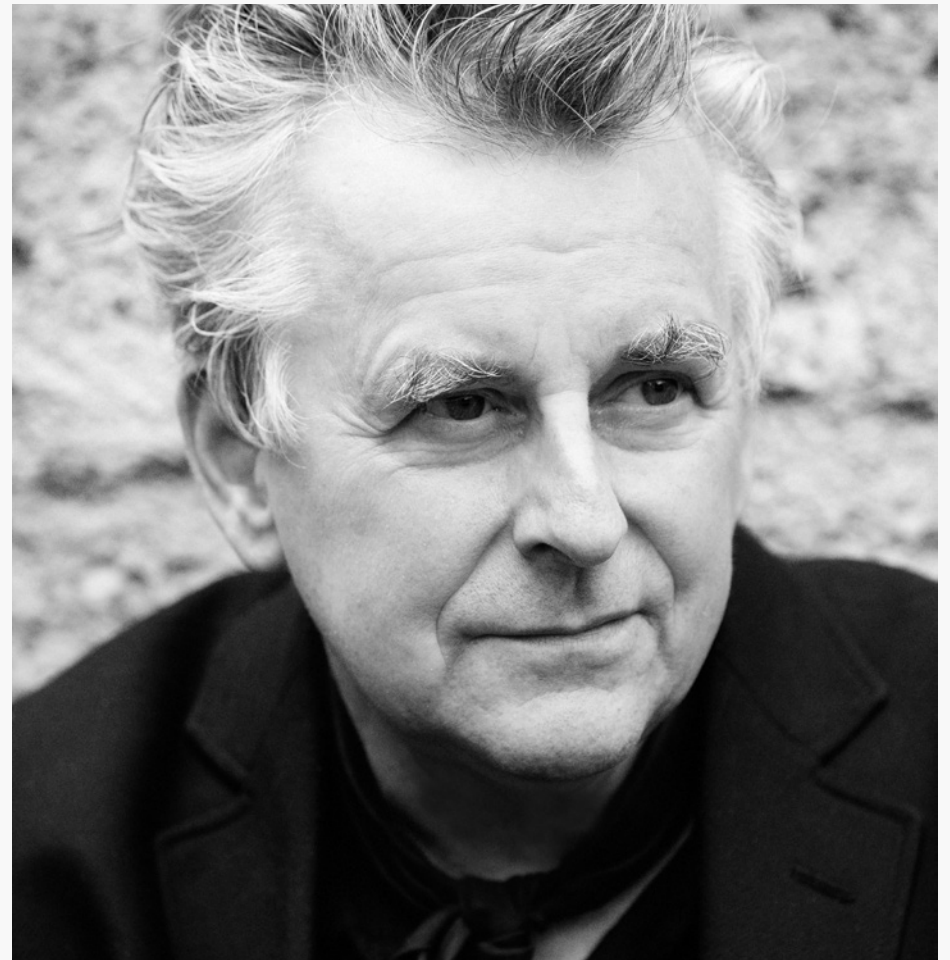
Touching people and creating moments that resonate in everyday life is just as important here as the ensemble's own joy in playing. The ensemble was founded in 2010 and has since maintained its own concert series in Graz. With their genre-spanning programmes, this series has become an established part of the Styrian cultural scene. Neue Hofkapelle Graz has worked several times with Johannes Silberschneider and also with Hannah Schygulla, several international circus acrobats, Capoeira dancers, the street theatre artist Adrian Schwarzstein and musical greats like Dame Emma Kirkby, Daniel Johannsen, Arianna Savall and folk fiddler Jim O'Toole.

© Maria Stratonovich

JOHANNES SILBERSCHNEIDER

Johannes Silberschneider grew up in Mautern in Styria and studied at the Max Reinhardt Seminar in Vienna. Numerous engagements took him to important theatres in Zurich, Hamburg, Munich or Vienna. Since the 1980s he has appeared mainly in film and television productions. The short film *Copyshop*, of which he is the sole actor, was nominated for an Oscar in 2002. Numerous awards followed, most recently the Nestroy Award for Actor of the Year 2019.

EIN GESPRÄCH MIT WOLFGANG AMADÉ MOZART

Sehr geehrter Herr Mozart – danke, dass Sie sich für dieses Interview anlässlich der Veröffentlichung der CD, welche die Neue Hofkapelle Graz zusammen mit Johannes Silberschneider aufgenommen hat, zur Verfügung stellen.

Gerne! Worum geht's hier eigentlich? Ich war ja zeitlebens leider nie in Graz. Ich nehme aber an, dass man mich dort kennt?

Selbstverständlich! In Graz steht heute noch, der Öffentlichkeit allerdings nicht zugänglich, das erste jemals erschaffene Mozart-Denkmal. Ihr Verehrer, der Grazer Bürger Franz Xaver Deyerkauf (1750–1826), hat dieses tempelähnliche Gebäude 1792 in seiner Villa in der Schubertstrasse 35 erbauen lassen. Angeblich hat Sie dieser Herr Deyerkauf 1762 in Stein an der Donau getroffen.

An den Herrn kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. Aber dass er mir ein Denkmal gestiftet hat, freut mich natürlich. Was hat es nun eigentlich mit der hier vorliegenden Aufnahme der *Zauberflöten*-Fassung auf sich?

Beliebte Opern wurden damals häufig für kleinere Besetzungen eingerichtet, um sie auch außerhalb der Theater hörbar zu machen. Sie, Herr Mozart, haben ja selbst auch arrangiert! Es ist bekannt, dass Sie am 20. Juli 1782 in einem Brief an Ihren Vater Leopold Mozart geschrieben haben, „bis Sonntag acht tag muß meine opera auf die harmonie gesetzt seyn – sonst kommt mir einer bevor – und hat anstatt meiner den Profit davon“. Da ging es aber nicht um die *Zauberflöte*, sondern um Ihr Singspiel *Die Entführung aus dem Serail*, oder?

Soweit ich mich erinnere, ja. Das Werk kam gut an, und ich wollte die bekanntesten Stücke daraus für die in Wien überall anzutreffenden Harmoniemusik-Bläserensembles einrichten. Damit konnte man gutes Geld verdienen. Damals durften, auch mangels eines Urheberrechts, von jedem beliebigen Werk Bearbeitungen für die unterschiedlichsten Kammermusikformationen erstellt werden. Der Komponist, der erst gar nicht um Erlaubnis gebeten wurde, schaute dann durch die Finger. Und Sie behaupten also, dass es auch von meiner *Zauberflöte* eine Bearbeitung gibt? Ich habe nämlich selber kein Arrangement mehr anfertigen können.

Von Ihrer *Zauberflöte* gibt es eine schier endlose Anzahl an Bearbeitungen! Über 23 historische Harmoniemusikfassungen sind bekannt, es entstanden auch etliche Duos für Flöten, Violinen oder Klarinetten bzw. sogar Czakane sowie Trios für Bassethörner und Arrangements für Streichquartett. Eine originelle Bearbeitung für Traversflöte, Violine und Violoncello erschien 1795 im Verlag von Nikolaus Simrock in Bonn. Und die schönsten Stücke dieses Arrangements wurden nun von der Neuen Hofkapelle Graz auf CD eingespielt.

Hat dieser Nikolaus Simrock die Bearbeitung selbst gemacht?

Das lässt sich nicht sicher feststellen, möglicherweise handelt es sich auch um ein anonymes Arrangement, das er in seinem Verlag herausgegeben hat. Er war aber selbst Musiker und spielte Horn. Simrock hat übrigens viele Werke Joseph Haydns, Ludwig van Beethovens und auch von Ihnen veröffentlicht.

Dann scheint er Geschmack gehabt zu haben. Nun aber zurück zu der Aufnahme! Zu meiner Zeit gab es ja nur Flötenuhren, die automatisch Musik abspielen konnten. Es war damals noch nicht möglich, Gesang oder gesprochene Texte aufzunehmen. Und Sie haben nun bei Ihrer Aufnahme sogar einen Schauspieler dabei?

Der steirische Schauspieler Johannes Silberschneider erzählt die Geschichte der *Zauberflöte* – und Papageno spricht im steirischen Dialekt!

Das ist ja unerhört! Andererseits, das Steirische hat ja wirklich unterhaltsame Laute und Farben. Mir soll's recht sein – solange es nicht der Salzburger Dialekt ist.

Da hat Herr Silberschneider Glück, dass er kein Salzburger ist. Sie haben 1779 in einem Brief geschrieben, dass Sie die Sprache von den „gebohrnen Salzbergern nicht leiden“ konnten!

Naja, ich wollte damals halt unbedingt weg aus Salzburg. Aber ich habe mich ja auch immer gerne in verschiedenen Dialekten unterhalten und in meinen Briefen, wie Sie sicher wissen, oft Sprachen vermischt oder den ein oder anderen derben Ausdruck nicht gescheut. Wissen Sie eigentlich, wie man einen Steirer zum Bellen bringt?

Der Witz hat aber einen langen Bart... Sind Sie eigentlich damit einverstanden, dass Johannes Silberschneider die Geschichte aus der Sicht des Papageno erzählt?

Die Zauberflöte ist ja noch zu meinen Lebzeiten recht oft im Theater im Freihaus auf der Wieden in Wien gespielt worden. Nach der Uraufführung am 30. September 1791 gab es im darauffolgenden Oktober noch zwanzig weitere Aufführungen. Schon damals kam der Naturbursche Papageno, der für die Königin der Nacht Vögel fängt und als Lohn dafür von den drei Damen Naturalien erhält, beim Publikum gut an. Er übertreibt ja ganz gerne und schmückt sich mit fremden Lorbeeren, wofür er von den drei Damen gemäßregelt wird. Auch wenn der drollige und liebenswerte Papageno in den Krieg zwischen der Königin der Nacht und dem Priester Sarastro stolpert, so findet er letztlich seine Papagena und somit sein Glück. Das macht ihn irgendwie zu einer heimlichen Hauptfigur der *Zauberflöte*. Damals, bei der Uraufführung, hat der Librettist Emanuel Schikaneder selbst den Papageno gespielt. Ich kann mir also gut vorstellen, dass diese wirre Geschichte aus der Sicht von Papageno sehr unterhaltsam ist.

Wirre Geschichte?

Naja, das Libretto meines Freundes Schikaneder wurde ja schon damals kritisiert. Ich habe mich aber nie in die Geschichte eingemischt, dafür fehlte mir die Zeit. Für mich war die *Zauberflöte* eine willkommene Abwechslung, ich war damals ja auch mit ernsteren Themen wie der Opera seria *La clemenza di Tito* und dem Requiem beschäftigt.

Die Zauberflöte wird ja immer wieder in die Nähe der Freimaurer gerückt. Haben Sie das beabsichtigt?

Da ich selber Freimaurer bin, darf ich dazu nicht viel verraten. Aber natürlich spielt die freimaurerische Zahl 3 eine große Rolle – denken Sie an die drei Akkorde, mit denen ich die Klopfsymbole der Freimaurer zitiere, oder die drei Damen. Die dunkel klingenden Bassethörner waren damals abgewinkelt gebaut und erinnerten optisch an einen Zirkel, ein weiteres Symbol der Freimaurer. Aber mit der Figur des Papageno werden die vernunftorientierten und redlichen Ideale dieses Bundes gestört. Man braucht halt immer wieder einmal einen solchen Narren, der alles ein bisschen durcheinanderwirbelt.

Und wie stehen Sie dazu, dass in der *Zauberflöte* auch frauenfeindliche, manchmal sogar fremdenfeindliche Tendenzen erkannt werden können?

Das Libretto ist ein Kind seiner Zeit. Schikaneder hat auf die Geschichte *Lulu oder die Zauberflöte*, die in der Märchensammlung *Dschinnistan* von Christoph Martin Wieland einige Jahre zuvor erschienen war, zurückgegriffen und spielt dann in seinem Libretto mit damaligen Klischees. Das ist bestimmt aus heutiger Sicht ein schwieriges Thema. Stellen Sie sich vor, der berühmte Wiener Hofkapellmeister Antonio Salieri hat sogar eine Oper mit dem Titel *Die Neger* geschrieben! So etwas wäre heute undenkbar.

Auf Salieri waren Sie aber ohnehin nicht sonderlich gut zu sprechen, oder?

Das ist ein weitverbreiteter Irrtum. Im Oktober 1791 besuchte ich mit ihm noch eine Vorstellung meiner *Zauberflöte*. Salieri hat aufmerksam zugehört und nach jedem Stück „bravo“ oder „bello“ gerufen. Er war so begeistert von der Musik, dass ich meiner Frau Constanze sofort in einem Brief davon berichtete.

Herr Mozart, vielen Dank für das Gespräch. Möchten Sie abschließend noch etwas ergänzen?

Ich gratuliere allen, die sich diese CD gekauft haben. Und ich hoffe, dass die Neue Hofkapelle Graz noch des Öfteren meine Kompositionen aufführen wird.

NEUE HOFKAPELLE GRAZ

Die Neue Hofkapelle Graz musiziert auf historischen Instrumenten und liebt unkonventionelle Wege, Alte Musik im Kontext ihrer Zeit den Menschen heute nahe zu bringen. Menschen zu berühren und Momente zu schaffen, die im täglichen Leben nachhallen, ist hier ebenso wichtig wie die eigene Freude am Spiel.

Das Ensemble wurde 2010 gegründet und bespielt seither eine eigene Konzertreihe in Graz, die sich zu einem etablierten Bestandteil der steirischen Kulturszene entwickelt hat und die genreübergreifende Programme nicht scheut. So arbeitete die Neue Hofkapelle Graz neben Johannes Silberschneider auch z.B. mit Hannah Schygulla, mehreren internationalen Zirkusakrobat/innen, Capoeira-Tänzern, dem Straßentheaterkünstler Adrian Schwarzstein oder musikalischen Größen wie Dame Emma Kirkby, Daniel Johannsen, Arianna Savall oder dem Folk-fiddler Jim O'Toole zusammen.

JOHANNES SILBERSCHNEIDER

Johannes Silberschneider stammt aus Mautern in der Steiermark und studierte am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Zahlreiche Engagements führten ihn an bedeutende Häuser in Zürich, Hamburg, München oder Wien. Seit den 1980er Jahren ist er vorwiegend in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Der Kurzfilm *Copyshop*, dessen einziger Darsteller er ist, wurde 2002 für den Oscar nominiert. Zahlreiche Preise folgten, zuletzt der Nestroy Preis für den Schauspieler des Jahres 2019.

Recording Dates 4–7 Oktober 2019

Recording Venue Konvikt-Kapelle, Landesmusikschule, Ried im Innkreis/Austria

Executive Producer Neue Hofkapelle Graz

Recording & Mastering Uwe Walter

Editor Richard Miles Jackman

Publisher Verlag Nikolaus Simrock, Bonn 1795

Author of Spoken Text Johannes Silberschneider, Emanuel Schikaneder

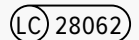
Liner Notes Dr. Ernst Schlader

English Translation of Liner Notes Molly McDolan

Photos Digipac Maria Stratanovich

OR0051 a production of Orlando Records
© & © 2021 paladino media gmbh, Vienna
orlando-records.com

ISRC: AT-TE4-21-051-01 to 27

 LC 28062 austromechana®

WOLFGANG AMADÉ MOZART 1756– 1791

DIE ZAUBERFLÖTE TRIO- FASSUNG

CD 1 1-12 41:00 CD 2 1-15 42:43

Johannes Silberschneider, Erzähler

Neue Hofkapelle Graz

Annie Laflamme, Traversflöte

Lucia Froihofer, Violine

Peter Trefflinger, Violoncello

• • •
TRIOFASSUNG
MIT STEIRISCHEM
PAPAGENO
• • •

