

La Nouvelle Athènes
Centre des pianos romantiques

FESTIVAL REINECKE 200 ANS 20, 21 et 22 novembre 2024

**1 Journée d'étude
2 concerts**

Avec

Les musiciens-chercheurs
issus des prestigieuses universités
de Vienne, Berne, York, Leiden

L'Ensemble Fanny Davies

Piano

Laura Granero
Sebastian Bausch
Camillia Köhnken

Violoncelle

Aldo Mata

Clarinete

Emily Worthington

avec le soutien de la
Fondation La Forlane
Institut de France

La Nouvelle Athènes
Centre des pianos romantiques

En partenariat avec

Arts and
Humanities
Research Council

Les Amis de Georges Bizet

Réservations
www.lanouvelleathenes.net

Arts and
Humanities
Research Council

HKB
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
Bern University of the Arts

Les Amis de Georges Bizet

La Forlane

La Nouvelle Athènes
Centre des pianos romantiques

Carl Reinecke (1824 – 1910), Mercredi 20 novembre

un épigone romantique

à la recherche de la *Belle Interprétation*

En 2024, nous célébrons les 200 ans de la naissance de Carl Reinecke, protagoniste et témoin de la dernière saison du Romantisme allemand.

Proche de musiciens tels que Schumann et Mendelssohn, Reinecke fut un compositeur prolifique, un pianiste virtuose, un éditeur, ainsi que le professeur de certains des pianistes les plus importants de la fin du XIXe siècle, tels que Edvard Grieg, Leoš Janáček, Max Bruch, Ferruccio Busoni, Ethel Smyth, Fanny Davies et bien d'autres.

Gardien des traditions anciennes à une époque de profondes transformations esthétiques et musicales, Reinecke a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique grâce aux rouleaux qu'il a enregistré au tournant du siècle pour les pianos mécaniques Welte und Söhne et Hupfeld.

Ces documents sont aujourd'hui des sources essentielles pour comprendre son esthétique et son style interprétatif et le témoignage essentiel pour reconstruire l'art pianistique romantique.

11h – 19h : Journée d'étude

Présentation de l'oeuvre de Reinecke (piano, mélodrames, musique de chambre) et Analyse des interprétations à partir des rouleaux, communications et concerts lectures avec **Kaï Koepp** et **Sebastian Bausch** (HKB Berne), **Laura Granero** (MDW Vienne), **Emily Worthington** (Université York), **João Luís Paixão** (Université de Leiden) et **Artem Belogurov** piano

Lieu : 78 rue de Rome 75008 Paris

Code d'accès : 5371

Jedi 21 novembre

10h – 13h : Atelier

avec les étudiants du CRR de Paris autour de Reinecke et de Carl Baermann, avec **Emily Worthington** (Université York), **Sebastian Bausch** (HKB Berne)

Lieu : CRR de Paris, 14 rue de Madrid, 75008 Paris

20h – 21h30 : Concert

Duel imaginaire entre Reinecke et Liszt
avec **Sebastian Bausch & Camilla Köhnken**
sur le piano Streicher 1847

Vendredi 22 novembre

20h – 21h30 : Concert

Reinecke & Friends (Robert Schumann, Carl Baermann, Ethel Smyth...)

avec **Fanny Davies Ensemble** : **Laura Granero** piano **Streicher 1847**, **Aldo Mata** violoncelle, **Emily Worthington** clarinette

Lieu des concerts des 21 et 22 novembre :
Eglise Evangélique Allemande,
25 rue Blanche 75009 PARIS

© Coup de Créons

Arts and
Humanities
Research Council

HKB
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
Bern University of the Arts

Les Amis de Georges Bizet

La Forlane

La Nouvelle Athènes
Centre des pianos romantiques

Mercredi 20 novembre 2024

Carl Reinecke at 200 – Recording pioneer and Epigone of 19th- century performing practice

11.05 Introduction: Epigonalism as a key to 19th century performance practice and Reinecke's Recordings

Laura Granero, University of Music and Performing Arts, Vienna and Sebastian Bausch, Bern Academy of the Arts

Reinecke the Pianist

11.30 Reinecke's Mozart: De-'classicising' the canon - Reimagining Mozart's K. 488 through dialogues across time

Neal Peres da Costa, Sydney Conservatorium of Music

The 20th-century heralded unprecedented change in 'classical' music performance aesthetics as documented in sound recordings. By 1950, many unnotated expressive techniques (belonging to a long-established continuum of practice) had been all but expunged. In this ascendant modern style, the notation came to be considered sacrosanct, arguably for the first time ever. Compositions from Bach to Brahms donned identities and sound worlds that largely reflected their notation, largely devoid of individual artistic expression, and increasingly homogenous across performances and recordings. This text-literal 'classicised' style remains pervasive, even in historically informed performance (HIP), and has stultified performers and audiences alike. But innovative methods including: i) emulation/imitation of 19th-century-trained musicians on record; and, ii) cyclical processes in applying historical written evidence, can reignite artistic agency to help unlock the modernist sound of canonic works. This presentation will highlight a novel reading of Mozart's Piano Concerto K. 488, recorded by me with the Australian Romantic & Classical Orchestra on period instruments. Referencing, among other significant evidence, the ear-opening 1904 piano roll by Carl Reinecke (b. 1824)—lauded as preserver of an 'old' Mozart tradition—of his piano solo arrangement of the K. 488 slow movement, we re-enact documented Mozartian practices of note dis-alignment, marked rhythm and tempo variation,

**Arts and
Humanities
Research Council**

HKB
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
Bern University of the Arts

Les Amis de Georges Bizet

La Forlane

and ornamentation. In so doing, we reimagine Mozart as unbridled, blustery, varied, and rhetorical, an alternative to the expected identities for his music of pretty, neat, tidy, and balanced. Such vivification of past musical practices can inspire renewed artistry and expressivity in the staging of classical music.

12.00 *Reinecke's Haydn:*

Camilla Köhnken, Joseph Haydn Privathochschule Eisenstadt

Abstract t.b.a.

12.30 *Reinecke's Beethoven: "Susceptibility for Moods and Knowledge of Structure"* – Instructions, Metrostyle-Tempos and Recordings as different levels of consciousness in musical performance

Sebastian Bausch, Bern Academy of the Arts

While Beethoven's music was central to 19th-century discussions of musical interpretation, it occupies a relatively small place within Carl Reinecke's recorded legacy. Nonetheless, Reinecke's deep, lifelong engagement with Beethoven is well-documented, particularly in his renowned letters on performing Beethoven's piano sonatas. In these letters, Reinecke presents the sonatas as a progressive course in interpretation, designed to guide pianists from an intermediate amateur level to the highest professional standards. A striking discrepancy, however, exists between Reinecke's pedagogical texts and editions and his recorded performances. The recent discovery of his "Autograph Metrostyle" piano rolls, created in collaboration with the Aeolian Company in 1904, offers a unique opportunity to bridge this gap. The Metrostyle lines, indicating the intended tempo changes on an otherwise mechanical piano roll, offer an intermediate layer of consciousness and reflection, between the abundance of empirical, but often also unintentional evidence in recordings and the highly reflected and sometimes more abstract instructions (as illustrated in Kai Köpp's systematic hierarchy of performance sources). This presentation will introduce a new method for deciphering Metrostyle markings, shedding light on their interpretive implications and limitations.

13.00: *Lunchtime recital: Who was Mrs. Reinecke? - The four hands recordings of Carl and Margarethe Reinecke*

Arts and
Humanities
Research Council

HKB
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
Bern University of the Arts

Les Amis de Georges Bizet

La Forlane

Laura Granero and Sebastian Bausch

13.15 Lunch Break

The Leipzig Tradition

14:30 Introduction: A Reinecke school on early recordings?

Sebastian Bausch

14.45 Reinecke the conductor: The Kapellmeister tradition in Leipzig vs. the new ideal of a Wagnerian conductor

Kai Köpp, Bern Academy of the Arts

Carl Reinecke's legacy as a composer as well as a pianist and teacher is accessible through his compositions, editions and recordings. However, Reinecke was also an important conductor who, after positions as music director in Barmen and Breslau, was appointed to the Leipzig Gewandhaus orchestra in 1860. Reinecke must have had a significant influence on orchestral performance practices in Leipzig over the next 35 years. Therefore, it was even more upsetting for him that in 1895, he was replaced by a conductor of almost the opposite style: Arthur Nikisch was an ardent admirer of Wagnerian conducting, that he had already represented 1878-1889 as Kapellmeister of the nearby Leipzig Stadttheater. While there are no recordings of Reinecke conducting, Nikisch famously recorded Beethoven's 5th symphony in 1913. In my presentation I argue that the performing style of the conservative Berlin Hofoper, that recorded the same symphony three years earlier, would be similar to the Gewandhaus style under Reinecke's baton. A comparison between these recordings highlights the stylistic differences.

15.15 Training the Imagination: character and narrative in mid-19th century instrumental music as seen through the music of Carl Baermann (1811–1885) - Emily Worthington, University of York

The Baermann's Body project (2023-2025), funded by the UK Arts and

**Arts and
Humanities
Research Council**

HKB
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
Bern University of the Arts

Les Amis de Georges Bizet

La Forlane

Humanities Research Council, is the first in-depth study of the 19th century clarinetist, instrument designer and pedagogue Carl Baermann (1810-1885). Baermann was the most important clarinetist and teacher of the mid-19th century, leaving a rich body of evidence of a performance practice directly linked to composers including Weber, Mendelssohn, Meyerbeer, Liszt, Schumann and Wagner. While there is as yet no proof of direct contact between Baermann and Reinecke, the congruence of their circles of associates and the similarity of their musical outlooks and personalities makes Baermann the most relevant source of evidence for the performance of Reinecke's works for clarinet.

This presentation, illustrated by live performance, will explore Baermann's approach to imagination and musical character with reference to his *Vollständige Clarinett-Schule* (1860-1864), his compositions for clarinet and piano and his transcriptions of Schubert lieder. Baermann's detailed indications of breathing, articulation and accentuation tacitly encode a complex, multi-layered approach to phrasing and rubato similar to that observed across the corpus of early recordings (eg Harrison and Slåttembrekk, n. d.). This approach can be understood in relation to the traditions of song and spoken word performance, as well as narrative approaches to instrumental music that were ubiquitous in Baermann's wider artistic community (Muns 2017, Torbianelli 2014), practices that he enacted through programmatic annotations, descriptive titles and text underlay in his compositions for clarinet. The presentation will conclude with a discussion of the application of a Baermann-inspired narrative approach to the second movement of Reinecke's Trio op. 274 for Clarinet, Horn and Piano, entitled *A Tale*.

15.45 *Tea-Break*

Performing Reinecke's music

16.00 *Introduction: Reinecke's music on early recordings*

Sebastian Bausch

16.15 *Open Rehearsal: Reinecke's chamber music – Fanny Davies Ensemble*

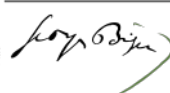
17.15 *Tea-Break*

**Arts and
Humanities
Research Council**

HKB
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
Bern University of the Arts

Les Amis de Georges Bizet

La Forlane

17.45 Giving Body to the Voice: Carl Reinecke's Melodramas Acted Out

João Paixão, Amsterdam University and Artem Belogurov, Utrecht Conservatory

The genre of melodrama begins in the second half of the eighteenth century as a pioneering effort to combine the speech and action of an actor experiencing the passions with orchestral music that represents these passions sonically. Throughout the nineteenth century, this once exclusively theatrical genre, gradually found its place on the concert stage. Despite this shift melodrama did not lose its theatricality. On the contrary, the speech, having to compensate for the absence of the theatrical setting, became even more expressive. As Jacqueline Waerber, a noted scholar of melodrama, observes, one of the consequences of nineteenth-century melodrama was 'mettre la scène dans la voix' (2005). In this presentation, we will travel upstream and explore the acting that informs the voice in two melodramas by Carl Reinecke. We will examine the connections between tempo and gesture and between emotion and utterance, in an attempt to expand our expressive horizons in this and potentially other genres.

18.30 Round Table and Closing Discussion

19.00 End

**Arts and
Humanities
Research Council**

HKB
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
Bern University of the Arts

Les Amis de Georges Bizet

La Forlane

La Nouvelle Athènes
Centre des pianos romantiques

Jeudi 21 novembre 20h,
Église Évangélique Allemande, 25 rue Blanche Paris 9

Concert : Un duel imaginaire entre Reinecke et Liszt
Sebastian Bausch et Camilla Köhnken,
Piano Streicher 1847, collection La Nouvelle Athènes
Modération : Luca Montebugnoli

Programme

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Grande Sonate Pathétique en do mineur Op. 13

Grave – Allegro di molto e con brio

Joué selon ses instructions et un rouleau de piano Metrostyle par Carl Reinecke

Ludwig van Beethoven

Grande Sonate pour le Piano-Forte (Hammer-Klavier) en si bémol majeur Op. 106

Allegro

Joué selon les descriptions du jeu de Franz Liszt et ses instructions

...

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) arrangé par Franz Liszt (1811-1886)

Requiem de Mozart pour piano, transcriptions S. 550

“Confutatis et Lacrymosa”

Wolfgang Amadeus Mozart arrangé par Carl Reinecke (1824-1910)

Larghetto du Concerto de Couronnement de Mozart,

arrangé pour piano solo pour exécution en concert (zum Concertvortrag bearbeitet)

Joué d’après trois enregistrements de rouleaux de piano par Carl Reinecke

...

Franz Liszt (1811 – 1886)

Un sospiro” Étude de concert S. 144

Ab irato” Étude de perfectionnement de la Méthode de Fétis S. 143

Joué d’après les enregistrements des élèves de Liszt

Carl Reinecke (1824-1910)

Ballade pour le piano en la bémol majeur Op. 20

Arts and
Humanities
Research Council

HKB
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
Bern University of the Arts

Les Amis de Georges Bizet

La Forlane

Joué d'après un enregistrement de rouleau de piano Hupfeld par Carl Reinecke

Présentation

Franz Liszt et Carl Reinecke se connaissaient bien, bien que dans la « guerre des romantiques » qui divisait les musiciens à la fin du XIXe siècle ils aient appartenu à des camps opposés Reinecke militant parmi les « académiques » et Liszt étant à la tête de la « nouvelle école allemande ».

Afin d'évoquer en musique ce schisme des romantiques, Sebastian Bausch et Camilla Köhnken se proposent d'incarner Reinecke et Liszt dans une reconstitution imaginaire d'un duel pianistique, renouant ainsi avec une pratique qui a une longue tradition dans l'histoire de la musique.

Biographies

Camilla Köhnken est née à Bonn, en Allemagne. À 15 ans, elle est admise dans la classe de piano de Pierre-Laurent Aimard à la Musikhochschule Köln, où elle reste pendant près de six ans. Elle poursuit ses études avec Lev Natochenny à Francfort, Jerome Rose à New York et Claudio Martínez Mehner à Bâle, en Suisse.

En juin 2012, elle a interprété le concerto pour piano Malédiction de Franz Liszt, rarement joué, avec le Kammerorchester Basel. Le pianiste hongrois Ferenc Rados a eu une grande influence sur son développement musical. Depuis ses années de lycée, elle se produit régulièrement au Beethovenhaus de Bonn, la ville natale de Beethoven, sur les pianos Graf 1828 et Broadwood 1817.

Elle joue dans deux ensembles de longue date : Le duo « Ivory & Reed » avec Pedro Cámara Toldos (saxophone) et le Philon Trio (avec David da Silva, clarinette, et Adam Newman, alto). Ils ont enregistré les Huit pièces originales de Max Bruch au Banff Centre for Arts and Creativity (Canada) en 2017 et un programme britannique à Bâle récemment.

En 2018, elle a terminé un doctorat sur les pratiques d'interprétation lisztziennes sous la direction du professeur Kai Köpp à Berne, en Suisse. Après deux ans et demi à Gand, en Belgique, où elle a mené des recherches postdoctorales avec le fortepianiste Tom Beghin en contact étroit avec la collection d'instruments d'époque de l'Institut Orpheus, elle s'est maintenant installée à Vienne, en Autriche. Depuis octobre, elle enseigne à la Joseph Haydn Privathochschule à Eisenstadt.

Arts and
Humanities
Research Council

H K B
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
Bern University of the Arts

Les Amis de Georges Bizet

La Forlane

La Nouvelle Athènes
Centre des pianos romantiques

Sebastian Bausch (né en 1988) a obtenu des maîtrises de clavecin et d'orgue (avec distinction) à la Schola Cantorum Basiliensis entre 2005 et 2012. Il a également étudié le piano moderne à l'Université de musique de Fribourg-en-Brigau. Son expérience considérable de la pratique historique de l'interprétation, combinée à sa formation de pianiste, lui a permis d'entreprendre des recherches intensives sur les instruments à clavier historiques des dix-huitième et dix-neuvième siècles. Il donne régulièrement des concerts en tant que soliste ou au sein d'ensembles et a remporté plusieurs concours internationaux. Depuis 2012, il travaille sur un projet de recherche du Fonds national suisse intitulé « Establishing the Idea of the Composer » à la Haute école des arts de Berne.

Vendredi 22 novembre 20h,
Église Évangélique Allemande, 25 rue Blanche Paris 9

Concert : Reinecke & friends (Robert Schumann, Carl Baermann, Ethel Smyth)

Ensemble Fanny Davies : Laura Granero piano et direction, Emily Worthington
clarinette romantique (Baermann), Aldo Mata violoncelle romantique
Piano Streicher 1847, collection La Nouvelle Athènes

Programme

Carl Reinecke (1824-1910)

Canon tiré de Fantasiestücke, Op. 22,

Composé en 1845, publié en 1851

Carl Baermann (1810-1885)

Études pour clarinette (2 Études)

Clara Schumann (Mazourkas)

—

Carl Reinecke

Trois morceaux pour piano et
violoncelle, Op. 146, Composés en
1898

—

Ethel Smyth (1858-1944)

Nachtreiter tiré de Lieder, Op. 4 (Le
cavalier de nuit), Composé en 1886

Pause

Carl Reinecke

Trio pour piano, clarinette et cor, Op.
274, Composé en 1905

1. Allegro
2. Ein Märchen : Andante
3. Scherzo : Allegro molto

[Robert Schumann (1810-1856)

1. Lebhaft, nicht zu schnell tiré
de Märchenerzählungen, Op.

Arts and
Humanities
Research Council

HKB
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
Bern University of the Arts

Les Amis de Georges Bizet

La Forlane

La Nouvelle Athènes
Centre des pianos romantiques

132

Composé en 1853]

4. Finale : Allegro

Arts and
Humanities
Research Council

H K B
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
Bern University of the Arts

Les Amis de Georges Bizet

La Forlane

Présentation

Ce concert présente certaines compositions aujourd'hui peu jouées, telles que le magnifique Trio op. 274, composé en 1905 à l'époque de ses enregistrements pour « Welte und Söhne », ou la belle première sonate pour violoncelle op. 42, composée en 1855.

Le programme du concert est complété par des œuvres de certains de ses amis, comme Robert Schumann, de musiciens de son entourage, comme le clarinettiste Carl Baermann, ou de son élève Ethel Smyth, dont les œuvres furent souvent jouées par une autre élève célèbre de Reinecke, la pianiste anglaise Fanny Davies.

Le concert est donné par le FANNY DAVIES Ensemble, qui emprunte le nom à cette autre protagoniste méconnue de la musique tard-romantique. L'ensemble, constitué par des interprètes-chercheurs de premier plan, explore des pratiques d'interprétation romantiques aujourd'hui oubliées, telles que *l'arpégiation* non écrite, *l'art du portamento* et des modifications agogiques et du texte, etc., à travers une recherche rigoureuse sur les sources écrites et phoniques d'époque.

Biographies

Ensemble Fanny Davies

Laura Granero est membre fondatrice et co-directrice de La Nouvelle Athènes. Après son master de piano de la Schola Cantorum Basiliensis, elle effectue actuellement une thèse de doctorat à l'Université des Arts de Vienne sur les modes de jeu romantiques autour de l'école de piano de Clara Schumann. Elle se spécialise dans les pratiques d'interprétation du XIXe siècle, avec un intérêt particulier pour l'école pianistique de Clara Schumann, les enregistrements historiques, les rouleaux de piano et l'exploration des qualités vocales dans le piano (forte). Son objectif est d'apporter à ses interprétations la même liberté que celle observée dans le style de jeu des premiers artistes qui ont laissé des enregistrements pour la postérité. Laura s'attache tout particulièrement à promouvoir la visibilité des interprètes et compositrices du passé. Laura Granero a enregistré plusieurs CD, ainsi qu'un documentaire vidéo en tant que soliste à la tête de l'Anima Eterna Brugge Orchestra, interprétant le concerto de Robert Schumann et le trio de Clara Schumann. Elle s'est produite dans des salles prestigieuses telles que le Concertgebouw de Bruges, le Missikkitalo d'Helsinki, le Tivoli Vredenburg d'Utrecht, l'Auditorio Nacional de Musica de Madrid, la Fondation Juan March, les salles Cortot et Colonne de Paris, ainsi que dans des festivals tels que le Festival de Santander, la Quinzaine musicale de Saint-Sébastien, le Festival de Royaumont, le Festival de La Chaise-Dieu, le Festival de Pentecôte à

Arts and
Humanities
Research Council

H K B
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
Bern University of the Arts

LES Amis de Georges Bizet

La Forlane

Malmaison de La Nouvelle Athènes.

Laura Granero est une artiste officielle de Bösendorfer. Laura propose régulièrement des masterclasses et des conférences en Europe, en Amérique et en Australie, et collabore fréquemment avec le professeur Sebastian Bausch. Elle est co-directrice artistique de La Nouvelle Athènes et du Klavieratelier Mignon 1904 à Bâle.

Emily Worthington, clarinette (modèle Carl Baermann)

Emily Worthington est maître de conférences en Historical Performance Practices à l'université de York, où elle étudie les pratiques et cultures britanniques et allemandes en matière de performance entre 1770 et 1930. En 2023, elle a reçu une bourse de recherche AHRC. Development and Engagement Fellowship pour mener des recherches sur Carl Baermann, clarinettiste du XIXe siècle, et sur la méthodologie de l'incarnation historique. Emily se produit en tant que clarinettiste historique avec des orchestres du monde entier, notamment l'Academy of Ancient Music, le Gabriel Consort, l'Orchestra of the 18th Century, l'Orchestre des Champ-Élysées, Anima Eterna, Spira Mirabilis, l'Australian Classical and Romantic Orchestra, et a cofondé l'Harmonie Boxwood & Brass, un instrument d'époque, spécialisé dans le répertoire classique et romantique pour instruments à vent (éblouissant et convaincant - BBC Music Magazine).

Aldo Mata - Violoncelle

Aldo Mata est un violoncelliste de renommée internationale.

Il a été l'invité de festivals renommés aux États-Unis, au Japon, au Brésil, en France et dans d'autres pays, et a donné des cours de maître en Asie, en Europe et en Amérique. Il a enregistré pour les labels Naxos et Ibs. Aldo est professeur au Centro Superior Katarina Gurska (CSKG) de Madrid et enseigne au Conservatorio Superior de Musica Manuel Castillo de Séville. Il a rédigé sa thèse de doctorat à l'université d'Indiana sur les quatuors prussiens de Mozart. Ses recherches portent sur les enregistrements historiques, les Suites de Bach, la musique espagnole pour violoncelle, l'art du portamento, les sonates de Boccherini et les effets tremblants du XIXe siècle. Il a également créé des œuvres composées spécialement pour lui. Aldo collabore avec divers ensembles musicaux, dont le Fanny Davies Ensemble, Al Ayre Espanol, Zahir Ensemble, Ensemble Praeteritum, Musica Boscareccia, Cuarteto Granados, et l'Orquestra Barroca de Sevilla, entre autres.

**Arts and
Humanities
Research Council**

HKB
Hochschule der Künste Bern
Haute école des arts de Berne
Bern University of the Arts

Les Amis de Georges Bizet

La Forlane