

Max Volbers: Whispers of Tradition

(re)inventions for recorder by and after Bach, Dieupart, Monteverdi, Palestrina, Purcell, Sakellaridis, Schein and Vivaldi

Max Volbers, Recorder

Ensemble: Alfia Bakieva, Anne-Suse Enßle, Felix Gutschi, Jonathan Ponet, Martin Schneider, Robert Smith, Jonathan Volbers, Alexander von Heißen, Elisabeth Wirth, Axel Wolf, Arisa Yoshida

GEN 22804

EAN: 426003625804

Label: GENUIN classics

Interview with Max Volbers

The pieces on your CD are for the most part premiere recordings, and many are reconstructions and versions of your own. How did you choose the pieces?

I wanted to show the versatility of my instrument on two levels: on the one hand, in how many different types of ensembles the recorder can be used, and also the roles that it plays in them. The other great focus for me was to explore all the different possibilities of expanding the recorder repertoire. The result is a stylistically varied program with two concertos, a world premiere, music with variable continuo instruments, and consort music. These are either paraphrases, series of variations, arrangements, pasticcios, etc. of my own – or, as in the case of the Dieupart suite,

they are arranged by the composer himself for the recorder. Thanos Sakellaridis wrote the piece *Please enter the Underground* for Elisabeth and myself. What unites all the pieces is the joy of discovery and the desire to create new repertoire for the recorder.

How did you proceed with the process of reconstruction, variations, and arrangement? Could you explain this with a few examples?

Very differently. Sometimes it begins with a "what if" thought, for example: "What would a recorder concerto by Bach sound like?" Then you inevitably look into how Bach arranged his own music and do exactly what he himself constantly did: "steal" from other Bach concertos. Sometimes it also happens that you hear a piece and simply cannot rest until you have arranged it for your own instrument, because you absolutely want to play it. I think every musician can relate...

Was this work on the scores a pandemic project for you? It sounds like it could hardly be done along with a busy concert schedule.

No, as much as I love the original repertoire for my instrument, this kind of repertoire expansion has always been my pet project. I had already been planning some of the pieces before the pandemic. It is true that some good transcriptions really take a lot of time – others (I won't say which ones ☺) are written on a single afternoon.

You have also recorded a piece by the young composer Thanos Sakellaridis (*1995). What is your connection with him and the piece?

Elisabeth and I met Thanos at a project of the Berlin Academy of Arts and he began writing a piece for us. Then during the Labor.Beethoven festival, we met several times in Berlin and Thessaloniki for intensive work sessions in which we experimented a great deal and fine-tuned the piece. Thanos is really a special composer, since for him, "outside the box" thinking is not an end in itself, and this makes his works extremely authentic. Working on this piece with him was a special synergy, I really enjoy looking back on it – and the piece is simply fabulous!

This production as a German Music Competition award winner is your first solo album, but you have brought together an exceptionally large ensemble. In what type of ensemble do you generally like to play the most?

Definitely chamber ensembles of any kind, whether it is a duo or even an ensemble with strings and continuo. Precisely this variety is what I love – even if it means that I have to pore over recording plans, travel bookings, and Excel spreadsheets in order to make a recording like this happen.

How did you choose the musicians who accompany you for this album?

I have long-standing personal and musical friendships with all the individual

musicians. Funnily enough, not all of them knew each other beforehand, but I was absolutely sure that it would fit personally and musically – which was indeed the case. To be honest, some decisions were difficult: for example, if you have the privilege of working regularly with the most amazing harpsichordists, but you only need one for the recording...

Interview mit Max Volbers

Die Stücke auf Ihrer CD sind zum großen Teil Ersteinspielungen, viele sind von Ihnen selbst erarbeitete Rekonstruktionen und Fassungen. Wie haben Sie die Stücke ausgewählt?

Ich wollte auf zwei Ebenen die Vielfalt meines Instruments zeigen: Einerseits, in welcher unterschiedlichen Besetzung die Blockflöte agieren kann, und auch, wie die Rollen sind, die sie hierbei einnimmt. Der andere große Fokus lag für mich darauf, all die verschiedenen Möglichkeiten zu erkunden, das Blockflötenrepertoire zu erweitern. So ist ein stilistisch sehr unterschiedliches Programm entstanden mit zwei Concerti, einer Uraufführung, Musik mit variablen Continuo-Besetzungen und Consort. Diese sind entweder eigene Paraphrasen, Variationsreihen, Bearbeitungen, Pasticcios und so weiter – oder wie im Fall der Dieupart Suite vom Komponisten selbst für die Blockflöte bearbeitet. Das Stück „Please enter the Underground“ hat Thanos Sakellaridis für Elisabeth und mich geschrieben. Was alle Stücke verbindet, ist Entdeckerfreude und die Lust, der Blockflöte neues Repertoire zu schaffen.

Wie lief der Prozess der Rekonstruktion, Variationen und Bearbeitung ab? Können Sie das an einigen Beispielen erklären?

Sehr unterschiedlich. Manchmal steht am Anfang ein „was-wäre-wenn“-Gedanke, etwa: „Wie würde ein Blockflötenkonzert von Bach klingen“? Dann beschäftigt man sich zwangsläufig damit, wie Bach seine eigene Musik bearbeitet hat und tut genau das, was er selbst ständig getan hat: In anderen Bach Konzerten „räubern“. Manchmal passiert es aber auch, dass man ein Stück hört und einfach nicht ruhen kann, bis man es fürs eigene Instrument bearbeitet hat, weil man es unbedingt spielen will. Ich denke, jede:r Musiker:in weiß, was ich meine...

War diese Arbeit am Notenmaterial ein Pandemie-Projekt? Es klingt so als wäre das in einem vollen Konzertkalender kaum unterzubringen.

Nein, so sehr ich das originale Repertoire für mein Instrument liebe, so war genau diese Art der Repertoireerweiterung schon immer mein Steckenpferd. Einige der

Stücke hatte ich auch schon vor der Pandemie in der Schublade. Tatsächlich brauchen manche gute Transkriptionen auch wirklich viel Zeit – andere (ich sage nicht, welche ☺) schreibt man an einem Nachmittag.

Sie haben auch ein Stück des jungen Komponisten Thanos Sakellaris (*1995) eingespielt. Welche Verbindung haben Sie zu ihm und dem Stück?

Elisabeth und ich haben Thanos bei einem Projekt der Berliner Akademie der Künste kennengelernt und er begann, ein Stück für uns zu schreiben. Wir haben uns dann im Rahmen des Festivals Labor.Beethoven mehrfach in Berlin und Thessaloniki zu intensiven Arbeitsphasen getroffen und dabei enorm viel experimentiert und am Stück gefeilt. Thanos ist wirklich ein besonderer Komponist, weil bei ihm das „outside the box“-Denken kein Selbstzweck ist, was seine Werke extrem authentisch macht. Die Arbeit an diesem Stück mit ihm war eine besondere Symbiose, ich denke da wirklich gerne dran zurück – und das Stück ist einfach fabelhaft!

Die Produktion im Rahmen des Deutschen Musikwettbewerbs ist Ihre erste Solo-CD, doch haben Sie dafür ein außergewöhnlich großes Ensemble um sich versammelt. In welcher Besetzung spielen Sie generell am liebsten?

Auf jeden Fall mit Kammermusikformationen jeglicher Form, sei es ein Duo oder eben eine Besetzung mit Streichern und Continuo. Gerade diese Abwechslung reizt mich besonders – auch wenn das bedeutet, dass man wirklich lange über Aufnahmeplänen, Reisebuchungen und Exceltabellen hockt, um so eine Aufnahme zu realisieren.

Wie haben Sie die Mitwirkenden für diese CD ausgewählt?

Mit allen Einzelnen verbinden mich zum Teil langjährige menschliche und musikalische Freundschaften. Lustigerweise kannten sich aber gar nicht alle Musiker:innen vorher untereinander, aber ich war mir absolut sicher, dass es menschlich und musikalisch funktionieren würde – was auch der Fall war. Manche Entscheidungen waren aber ehrlich gesagt schwer: Wenn man beispielsweise das Privileg hat, regelmäßig mit einigen umwerfend guten Cembalist:innen arbeiten zu dürfen, aber nur einen oder eine davon für die Aufnahme benötigt...

Das Interview führte Eva Morlang