

Weill to Beethoven: War, Love and Loss

Maxi:
Philharmonie Kammermusiksaal,
11 June 2013

Kurt Weill's early musical period, much like the artistic culture of 1920s Berlin, was glorious but fleeting. He produced his Concerto for Violin and Wind Orchestra at the dawn of golden twenties - exactly 88 years ago today - 11 June 1924. During a brief post-war economic upswing, Berlin, Europe's new cosmopolitan capital, would thrive on expressionist theatre, literature, and artwork, nightclubs and ballrooms - and Arnold Schönberg's newly invented twelve-tone system. Experimental forms and new constellations of instruments challenged the large-scale structures and blended textures of absolute music, leading the German music critic Paul Bekker to observe that "greatly augmented instrumental bodies no longer have any justification for their existence." While Weill would soon find a partner in Bertolt Brecht and move toward a more popular idiom with the Threepenny Opera in 1927, his Concerto, op.12, reveals a young modernist under

the influence of not just his teacher, Ferruccio Busoni - who, as it happens, died a month after its completion - but Schönberg, Stravinsky, and Hindemith. The music fuses modernist rigor with a theatrical sense of satire, jazzy rhythms, and textures that jump out like the colours of an expressionist painting. The violin forges its own path against not this time an orchestra, but wind ensemble. The chiming instrument of the Xylophone takes on a playful, if not mocking, role in the Nocturne of the tri-partite second movement which the Dessauer Zeitung did not appreciate when the concerto travelled to the composer's hometown, several months after its world premiere in Paris. "The sight alone is sufficiently grotesque: a small bunch of wind players and four towering contrabasses, joined by a xylophone!" wrote the newspaper. The work was conceived for the violinist Joseph Szigeti, but with plans for a Berlin premiere up in the air, Marcel Darrieux - champion of Prokofiev's First Violin

Concerto - had unveiled the work in June of 1925 to great success. The piece travelled to the German capital three years later but - following an official ban by the Propaganda Ministry in 1935 - would not be heard again in Germany until after the Second World War.

Mahler's Last Word

Mahler's Tenth Symphony - left to posterity as a series of sketches - embodies a farewell to the world as he knew it. In the summer of 1910, the composer, on summer retreat in Toblach, Austria, received a misdirected letter from the architect Martin Gropius disclosing the affair he was having with his wife, Alma. Mahler, already in poor health, was struck with grief and, following Alma's reproaches that he had neglected her for the sake of his work, twinges in guilt. The symphony, with its desperate outpourings in music and word, has been considered alongside a suicide note: "To live for thee! To die for thee! Almschil!" the composer inscribed on his sketch for the finale. He would pass away less than a year later in Vienna. The opening Adagio lingers somewhere between life and death as if looking down on earth and reminiscing about the beauty it once held. While the sweeping main theme remains firmly planted in a tradition of late Romanticism, Mahler ventures into harmonic territory foreshadowing the atonality of which he was just on the cusp. A shattering chord out of which a single trumpet emerges seems to herald apocalypse toward the end of the movement, only to return to lyrical resignation. Although Alma approached the Austrian composer Ernst Krenek to complete the work in 1924, he only turned out the first two moments; it wasn't until forty years later that the full

symphony was performed in a version by Deryck Cooke and Berthold Goldschmidt with the London Symphony Orchestra. These versions cannot be 100% accurate to Mahler's original orchestration, so it is apt for ensemble mini to attempt the more intimate version for chamber ensemble of Cliff Colnot.

Victory in Vienna

Several months before the premiere of Beethoven's Seventh Symphony, in 1813, the piano manufacturers Johann Andreas Streicher and wife Maria Anna found the composer in a state of mind at the "lowest ebb it had been" in many years. As he struggled with declining mental and physical health and a bout of low productivity, a commission to write a work celebrating British victory over Napoleon at the Battle of Victoria came as a godsend. The composer paired the new work - Wellingtons Sieg - with his Seventh Symphony at a charity concert for Austrian and Bavarian soldiers in Vienna, bringing him to a level of unprecedented popularity. The inner Allegretto was performed twice before an elated audience, no doubt relieved by the visible decline of Napoleon. The elegiac yet rapturous fugue that builds out of the low strings is one of the most gripping symphonic movements in history. Some of the best-known musicians and composers of the time - Antonio Salieri, Johannes Nepomuk Hummel, and Giacomo Meyerbeer - sat in the orchestra. However, a 'trial run' took place some months before, ensemble mini performs tonight in the original instrumentation of it's first performance at Archduke Rudolph's Palace on 21 April 1813.

by Rebecca Schmid

Weill to Beethoven: War, Love and Loss

Maxi:
Philharmonie Kammermusiksaal,
11 Juni 2013

Die frühmusikalische Periode Kurt Weills war wie die Goldenen Zwanzigerjahre in Berlin - glorios, aber flüchtig. Er schrieb sein Konzert für Violine und Bläserorchester am heutigen Tag (11. Juni) im Jahr 1924, im Aufbruch dieser Epoche. Durch einen kurzzeitigen wirtschaftlichen Aufschwung der Nachkriegszeit blühte Berlin - die neue kosmopolitische Hauptstadt Europas - mit Expressionismus im Theater, der Literatur und der Kunst, Nachtclubs und Cabaret, und dem neuen Zwölftonsystem Arnold Schönbergs. Experimentelle Formen und neue Instrumentenkonstellationen lehnten die monumentalen Strukturen und harmonisierten Klangfarben der Romantik ab. So bemerkte der deutsche Musikkritiker Paul Bekker: „Hiermit verlieren auch die großen, expansiv gerichteten Formarchitekturen und instrumentalen Klangapparate ihre Daseinsberechtigung.“ Weill würde bald in die legendäre Partnerschaft mit Bertolt Brecht eintreten und einen populärgerichteten Stil mit der Dreigroschen Oper 1927 entwickeln.

Sein Konzert, op.12, zeigt aber einen jungen Modernisten unter dem Einfluss nicht nur seines Lehrers Ferruccio Busoni, welcher einen Monat nach der Vervollendung sterben würde, sondern auch Schönberg, Stravinsky, und Hindemith. Die Musik vereint modernistische Strenge mit einem theatralischen Sinn für Satire, Jazzrhythmen und Texturen, welche wie Farben eines expressionistischen Gemäldes herausspringen. Die Geige bahnt ihren eigenen Weg gegenüber jeweils zwei Flöten, Klarinetten, Fagotten und Hörnern; Oboe, Trompete, vier Kontrabassen, Pauken, Wirbeltrommel, Basstrommel, Triangel und, nicht zuletzt, Xylophon. Das bimmelnde Instrument übernimmt eine spielerische, wenn nicht höhnische Rolle in der Nocturne aus dem dreiteiligen zweiten Satz, welche die Dessauer Zeitung nicht beeindruckte, als das Konzert einige Monate nach der Pariser Uraufführung im Heimatdorf des Komponisten aufgeführt wurde: „Schon das äußere Bild ist grotesk genug; ein kleines Häuflein Bläser und vier großmächtige

Kontrabässe, dazu ein Xylophon!“. Das Werk wurde für den Geiger Joseph Szigeti konzipiert, aber als Pläne für eine Berliner Premiere ungewiss wurden, spielte Marcel Darrieux, ein Verfechter von Prokofievs Erstem Violinkonzert, im Juni 1925 mit großem Erfolg. Das Stück reiste drei Jahre später in die deutsche Hauptstadt. In Folge eines offiziellen Verbots des Propaganda Ministeriums 1935 wurde es erst nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland zu hören sein.

Mahlers Letztes Wort

Mahlers Zehnte Symphonie, der Nachwelt als Skizzen überlassen, verkörpert einen Abschied an sein Universum. Im Sommer 1910 bekam der Komponist, auf Sommeraufenthalt in Toblach, einen falsch adressierten Brief des Architekten Martin Gropius, welcher eine Affäre mit seiner Frau Alma offenlegte. Mahler, schon im schlechten Gesundheitszustand, wurde mit Trauer überschüttet. Dazu kamen Schuldgefühle auf Grund von Almas Vorwürfen, sie wegen seiner Arbeit vernachlässigt zu haben. Die Symphonie, mit ihren verzweifelten Ausströmungen in Wort und Musik, wurde mit einer Selbstmordankündigung verglichen. „Für dich leben! Für dich sterben! Almschil!“ schrieb der Komponist auf der Skizze des Finales ein. Weniger als ein Jahr später würde er in Wien versterben. Das einleitende Adagio schwebt zwischen dem Tod und dem Leben, als würde Mahler die Erde von oben anschauen und in Erinnerungen an die Schönheit, die sie einst hatte, schwelgen. Obgleich das mitreißende Hauptthema in einer Tradition der Spätromantik festliegt, begibt sich das harmonische Material auf ein atonales Terrain, vor welchem Mahler an der Schwelle stand. Ein zersplitternder

Akkord, aus welchem eine einzige Trompete hervorgeht, scheint den Weltuntergang gegen Ende des Satzes anzukündigen, bevor ein lyrischer Verzicht wieder zurückkehrt. Nachdem Alma sich 1924 an den österreichischen Komponisten Ernst Krenek wendete mit der Bitte, das Werk zu vollenden, vervollständigte er nur die ersten zwei Sätze. Erst vierzig Jahre später wurde die gesamte Symphonie in einer Fassung von Deryck Cooke und Berthold Goldschmidt mit dem London Symphony Orchestra aufgeführt.

Sieg in Wien

Einige Monate vor der Premiere von Beethovens Siebter Symphonie 1813 fanden die Klavierbauer Johann Andreas und Maria Anna Streicher den Komponisten an einem psychischen Tiefpunkt, der sich seit mehreren Jahren angebahnt hatte. Während dieser Phase von nachlassender Gesundheit und Leistung kam ein Auftrag von Johann Nepomuk Malzel (Erfinder des Metronoms), den britischen Sieg über Napoleon an der Schlacht bei Vitoria zu feiern, als ein Geschenk des Himmels. Als der Komponist das neue Werk - Wellingtons Sieg - mit seiner Siebten Symphonie bei einem Benefizkonzert für österreichische und bayerische Soldaten in Wien kombinierte, erreichte er eine neue Popularität. Das innere Allegretto wurde vor dem euphorischen Publikum zwei Mal aufgeführt. Die elegische, aber entrückende Fuge, die sich aus den tiefen Streichern herausbildet, ist einer der spannendsten symphonischen Sätze in der Geschichte der Musik. Einige der bekanntesten Musiker und Komponisten der Zeit, Antonio Salieri, Johannes Nepomuk Hummel, und Giacomo Meyerbeer, saßen im Orchester.

von Rebecca Schmid