

Edition Schott

Viktor Illmann

1898-1978

Drei Lieder

(Herbst / Lieder der Tröstung)

für Singstimme und Streichtrio
for Voice and String Trio

nach Texten von Georg Trakl und Albert Steffen
texts by Georg Trakl and Albert Steffen

(1943)

ED 8284

ISMN M-001-12039-5

PREVIEW
Low Resolution

www.schott-music.com

Mainz · London · Madrid · New York · Paris · Prag · Tokyo · Toronto
© 2009 SCHOTT MUSIK INTERNATIONAL GmbH & Co. KG, Mainz · Printed in Germany

PREVIEW
Low Resolution

Vorwort

In seinem Brief vom 1. Juni 1943 an Otto Zucker, den Leiter der so genannten Theresienstädter „Freizeitgestaltung“, beschwert sich Viktor Ullmann auf bitterste Weise, dass im Ghetto zwar mit zahlreichen Konzertveranstaltungen ein reichhaltiges Musikleben ermöglicht worden sei, die Eigenkompositionen der inhaftierten Musiker jedoch kaum eine Chance auf Aufführung besäßen. Zynisch resümiert er mit Blick auf die Spielorte früherer Komponisten: „Der Weg meiner Werke nach Genf, London, New York u.s.w. war kürzer als der von der Genie- in die Majestätiger Kaserne [Theresienstadt].“ Ullmanns *Lieder der Tröstung* nach Texten des anthroposophischen Dichters Albert Einstein sind zu diesem Zeitpunkt offensichtlich bereits komponiert und warteten auf ihre Uraufführung. Wie viele weitere finden sie sich unter den im Brief aufgelisteten, von Ullmann binnen neun Monaten in Theresienstadt komponierten und geschriebenen Kompositionen. Ob Ullmann das bereits am 24. Januar 1943 vollendete Streichtrio „Tote wollen nicht verweilen“ nach einem Gedicht von Georg Trakl, das im Brief nicht erwähnt wird, ebenfalls als Teil seines Zyklus der *Lieder der Tröstung* summierte, ist leider nicht belegt.

Gerade dieses Lied ist als Reinschrift in einer Streicher-Partitur mit drei Systemen für Violin I, Violin II, Viola und Violoncello hingegen notierte der Komponist jeweils in einem Manuskript mit Singstimme und teilweise vierstimmig geführtem „Klaviersatz“-Particell. Diese von Ullmann verfasste Notation bot teilweise Anlass zu Spekulationen, es könne sich bei der Begleitung der beiden Stimmen für Tenor und Sopran um eine Streichtrio-Besetzung, sondern um ein entsprechendes Quartettensemble handeln. Bei näherer Betrachtung lässt sich jedoch Ullmann die Lieder jedoch ausdrücklich mit Streichtrio-Begleitung versehen und auch in der Partitur findet sich ein entsprechender, eindeutiger Hinweis. Auch war Ullmann einer der einzigen Komponisten im Ghetto, aus dessen Feder Arbeiten in Streichtrio-Besetzung überliefert sind. Auch Gideon Klein (1906–1944) und Gideon Klein (*Trio in drei Sätzen*, 1944) haben vergleichbare Werke hinterlassen.

Bei näherer analytischer Betrachtung des Partitursatzes zeigt sich, dass in den vierstimmigen Partien völlig konsequent jeweils zwei der vier Stimmen polyphonisch geführt werden. Gründe der harmonischen Stimmführung haben wohl zu der häufigen Verwendung von Doppelgriffen geführt, die sich daraus ergebenden Doppelgriffe, die auch schon in der Partitur für Violoncello und Viola auf einen Streicher vor keine nennenswerten Schwierigkeiten. Dies mag das Ergebnis der hervorragenden Instrumentalisten Theresienstadts, die größtenteils aus führenden Preussischen Orchestern stammten, zu erklären sein. Im ersten Satz der *Lieder der Tröstung* „Tote wollen nicht verweilen“ finden sich neben überlappenden polyphonen Passagen auch Stellen, die nach ihrem polyphonen und vor allem dynamischen Impetus auf die Verstärkung durch ein vorhandenes viertes Instrument kaum verzichten können.

Mit seiner Interpretation bei der Uraufführung im Januar 1943 fand Ullmann zumindest teilweise Erfolg. Noch im gleichen Monat wurden Ullmanns *Lieder der Tröstung* in der Ghetto-Gesellschaft aufgeführt. Gideon Klein wiederum mit Streichtrio-Begleitung ebenfalls bereits in Theresienstadt aufgeführt, ist jedoch nicht dokumentiert.

Christian Hoesch

Foreword

In his letter dated 1 June 1943 to Otto Zucker, the organizer of the so-called "recreation activities" in Theresienstadt, Viktor Ullmann complains bitterly that although a rich musical life had been made possible in the ghetto through the large number of concert events, compositions by interned musicians themselves had no chance of being performed. He sums up the situation with a cynical glance at the locations in which his compositions had formerly been performed: "My works had a shorter distance to cover to reach Geneva, London, New York, than they between the Genie and the Magdeburg barracks [within Theresienstadt]."

Ullmann's *Lieder der Tröstung* (Songs of Comfort), settings of texts by the anthropologist Albert Einstein, had evidently already been composed by this point in time and were awaiting a first performance. They were recorded in Ullmann's letter in a list also including other compositions which had been composed in the first nine months following his arrival in the ghetto. There is regrettably no evidence that the *Lieder der Tröstung* (Song) for voice and string trio, a setting of a poem by Georg Trakl which was not included in the letter but had already been completed on 24 January 1943, was intended to be included in the *Recreation Activities*.

It is this lied which has been the one to survive in a fair copy including a string score. The *Lieder der Tröstung* were however written in a manuscript with a vocal part and includes a piano accompaniment with a four-part piano accompaniment. This form of notation selected by Ullmann leaves no doubt that the accompaniment of the two *Lieder der Tröstung* were therefore not intended to be performed with a string quartet. Ullmann had however in his letter to Zucker already specifically listed the *Lieder der Tröstung* accompanied by string trio and clear corresponding instructions are also included at the bottom of the letter. Ullmann was in addition not the only composer to have produced works for string trios in the ghetto. Comparable works have also survived by Hans Krása (*Tanz-Trio*, 1943/44) and Gideon Klein (*Trio*, 1943/44).

Furthermore, a closer analytical examination of the particularly complex passages in the four-part passages the rhythm of two of the four voices is written in parallel throughout. It would be a mistake to assume that this harmonic part-writing which gave rise to the notation of four parts in the original manuscript version. The resulting bubble stops, which can also be observed in the score of the *Lieder der Tröstung*, were a substantial challenge for an experienced string player. This would be particularly applicable to the musicians in Theresienstadt who for the most part had formerly played in the large orchestras of the pre-war period. Ullmann's *Lieder der Tröstung* complete three-part passages can be found which would only have been possible with the aid of an existing fourth instrument within the context of their polyphonic and contrapuntal style. The *Lieder der Tröstung* are marked "bewegt" (moderato) in forte).

Viktor Ullmann did however not perform his *Lieder der Tröstung* through his relationship to Otto Zucker. Ullmann's *Meyer-Lieder* were performed with piano accompaniment in the first months after the letter had been written. In contrast, there is no evidence that his *Lieder der Tröstung* were also played with string trio accompaniment in Theresienstadt.

Christian Hoesch

Translation: Lindsay Chalmers-Gerbracht

Avant-propos

Dans sa lettre du 1er juin 1943, adressée à Otto Zucker, le chef de la soi-disant « commission d'aménagement du temps libre » de Terezin, Viktor Ullmann se plaint très amèrement de ce que, malgré le fait qu'il soit possible d'organiser une vie musicale variée dans le ghetto grâce à de nombreux concerts, les propres œuvres des compositeurs détenus n'avaient pratiquement aucune chance de se voir jouées. Cyniquement, il fait un parallèle par rapport aux endroits où ses œuvres avaient déjà été jouées : « La route qui a conduit mes œuvres vers Genève, Londres, New York, etc... était plus courte que celle qui a conduit de la « Caserne de Génie » à la Caserne de Terezin » (à Terezin) ». Les *Lieder der Tröstung* (Lieder de la consolation) d'Ullmann, sur des textes de son ami et collègue anthroposophe, étaient manifestement déjà composés à cette époque, et attendaient d'être joués. Parmi ces très œuvres, ils figurent parmi les œuvres écrites par Ullmann dans les neuf mois qui ont précédé la liquidation du ghetto, et dont il fait la liste dans sa lettre. Il n'est malheureusement pas possible de savoir si Ullmann a écrit les *Lieder der Tröstung* le lied *Herbst* (Automne), pour voix et trio à cordes sur des textes de son ami, car il avait déjà fini de composer le 24 janvier 1943, et qu'il ne mentionne pas spécifiquement ce lied. C'est précisément une copie au propre de ce lied qui est conservée dans une partition pour instruments à cordes. En revanche, le compositeur a noté chacun des *Lieder der Tröstung* dans un manuscrit, sous la forme d'une voix chantée et d'une partitell pour accompagnement au piano. Cette forme de notation choisie par Ullmann a, par moments, donné lieu à des questions sur la manière d'interpréter si l'accompagnement des deux *Lieder der Tröstung* devait être composé pour un trio à cordes ou pour une quatuor. Cependant, dans sa lettre à Zucker, Ullmann a déjà expressément répertorié les *Lieder der Tröstung* pour un trio à cordes ; et, à la fin du manuscrit, on trouve une indication claire à ce sujet : « Trio à cordes ». Le seul compositeur du ghetto dont les travaux de plume nous sont parvenus avec accompagnement au piano sont Hans Krása (*Tanz-Trio*, 1943/44) et Gideon Klein (*Trio en trois mouvements*, 1943/44), qui ont également écrit des œuvres similaires. De plus, lors de l'examen critique de la partition pour instruments à cordes, les parties à quatre voix, de façon très cohérente, le rythme de deux des voix est toujours en double. Les raisons qui ont présidé à la conduite harmonique des voix ont vraisemblablement été d'ordre technique : une des voix dont nous disposons aujourd'hui. Les doubles cordes qui en résultent, et qui sont très présentes dans le conducteur de *Herbst*, ne présentent pas de difficultés notables pour les nombreux expérimentateurs à cordes des orchestres pragoï. Qui plus est, dans les premières mesures de *Herbst*, les efforts ne peuvent pas rester », plusieurs mesures contiennent des parties en double, pour lesquelles il a été difficile, après leur élan polyphonique et surtout dynamique, de continuer à enfoncer à une intensification obtenue grâce à un quatuor à cordes.

Dans son livre *Ullmann in Terezin*, Viktor Ullmann a eu au moins partiellement gain de cause. Dans le même livre, eut lieu la création des *Lieder der Tröstung* d'Ullmann, avec accompagnement au piano. En revanche, il n'existe aucune trace de ces *Lieder der Tröstung* avec trio à cordes à Terezin.

Christian Hoesch

Traduction : Christopher Hyde

PREVIEW
Low Resolution

Herbst

(Georg Trakl)

Viktor Ullmann
1898 - 1944

Adagio (♩)

Gesang

Violine

Viola

Violoncello

The first system of the musical score for 'Herbst' by Viktor Ullmann. It features four staves: Gesang (Vocal), Violine (Violin), Viola, and Violoncello (Cello). The tempo is marked 'Adagio' with a half note equal to one beat. The key signature has one flat (B-flat). The vocal line is mostly rests. The violin plays a melodic line with eighth and sixteenth notes. The viola and cello provide harmonic support with sustained notes and some movement.

Gesang

Vi.

Va.

Vc.

The second system of the musical score. The vocal line remains mostly rests. The instrumental parts continue their melodic and harmonic development. The violin and viola have more active lines, while the cello provides a steady bass line.

Gesang

Vi.

Va.

Vc.

The third system of the musical score. The vocal line begins with the lyrics 'mal - en - det so das Jahr'. The instrumental parts continue to support the vocal melody. The violin and viola play eighth notes, while the cello plays a sustained bass line.

Gesang

Vi.

Va.

Vc.

The fourth system of the musical score. The vocal line continues with the lyrics 'mit gold - - nem Wein und Frucht der Gär - ten. Rings?'. The instrumental parts provide a rich harmonic texture. The violin and viola play eighth notes, while the cello plays a sustained bass line.

*) Im Originaltext (Trakl) „Rind“

© 2020 Schott Music, International, Mainz

21
Gesang
schwei - - gen Wäl - der wun - - der - bar und sind des

VI.
Va.
Vc.

26
Gesang
hin - - sa - men

VI.
Va.
Vc.

31
Gesang
sagt der Land - - mann:

VI.
Va.
Vc.

ist gut. Ihr A - - bend - glo - - cken,

VI.
Va.
Vc.