

Paul Hindemith

1895

Musikalisches Blumengärtlein und Leyptziger Allerley

für Klarinette in B und Kontrabass (oder Violoncello)
for Clarinet and Double Bass (or Violoncello)

(1927)

Erstausgabe / First Edition

ED 8339

ISMN M-001-08479-6

PREVIEW
Low Resolution

PREVIEW

Low Resolution

Vorwort

Paul Hindemith kannte als Konzertmeister im Frankfurter Opernorchester (1915–23), als Bratschist im Amar Quartett (1921–29) und im Wolfsthal bzw. Goldberg-/Hindemith-/Feuermann-Trio (1929–34) oder als Dirigent (vor allem zwischen 1948–63) wie kein anderer Komponist seiner Generation dasjenige, was er die „Tremühle“ des Musikbetriebes nannte: „Routine ersetzte dann den ehrlichen Enthusiasmus“, so Hindemith in seiner unter dem Titel „Kunst und Welt“ veröffentlichten musikalischen Poetik. „Gefühle verloren durch dauernde Wiederholungen einer beschränkten Anzahl von Motiven“ entzog eine Atmosphäre von Scheinwahrheit.“ Durch eine ganze Reihe von Maßnahmen und Maßnahmen versuchte er, der abstumpfend wirkende Routine unter den im Musikbetrieb eingespannten Musikern zu entziehen, die kaum einmal eine bestimmte Werkfolge wiederholten. „Um die Erweckung alter und neuer Musik jenseits des Bekannten und der Routine zu ermöglichen, Erweiterung oder Reduzierung des jeweiligen Ensembles, Veränderung des Ortes, Veränderung der abenteuerlichen Musizierstil, der stets höchste Konzentration und Kreativität forderte. Er gründete mit Freunden und später mit seinen Schülern das „Frankfurter Kammerorchester“, in dem jeder Musiker ein Instrument auswählte, das er noch nicht beherrschte. Hindemith hoffte, auf diese Weise die Musiker zu ermuntern, die Bedingungen des gemeinsamen Musizierens zu überwinden.“ Durch die komponierte Hindemith für das erfrischende „Bicinium“ („Zwei-Sänger-Musizieren“) die Voraussetzung, dass die teilnehmenden Musizieren mit den Freunden zahlreiche Parodien und ironische Züge tragen. Zu diesen Voraussetzungen gehörte auch Hindemith, der selbst vorzüglich Komponierte dieses Werk am 21.–23. Januar 1937 öffnete. „Die Komposition geht auf eine Frau Gertrud, die als Schauspielerin, Schriftstellerin und Komponistin war und auch das Spiel des Kontrabasses kann.“ Die Form der dieser Komposition geht auch aus der Tatsache, dass alle Tempoangaben und dynamischen Vorschriften fehlen. Hindemith hat in diesen kleinen Stücken die Form des „Biciniums“ auf (das Bicinium ist im Jahrhundert ein kontrapunktisch gearbeiteter zweistimmiger Instrumentalsatz, der dem geselligen Musizieren dient), die durch die zweite Besetzung von Klarinette und Kontrabass von vornehmerein zu schönen Wirkungen führen muß. Deshalb braucht Hindemith noch nicht einzutreten, sondern parodistischen Mitteln zu greifen. Er bietet hier vielmehr eine mild-ironische Parodie seiner eigenen Musik, die sich gerade in jener Zeit um 1927 intensiv an „alter“ Musik schulte. Die Widmung der Nr. 6 „Marsch der Löwenreichswehr“ an einen „Oberst W.“ gilt Hindemiths Frau: „W.“ ist die Abkürzung eines Kosenamens seiner Frau, die im Sternzeichen des Löwen geboren war.

Gisela Schubert

Preface

As the orchestral leader in the Frankfurt Opera Orchestra (1915–1923), as the violist in the Amar Quartet (1921–1929) and in the Goldberg/Hindemith/Feuermann-Trio (1929–1934) or as a conductor (in particular between 1948 and 1952) Hindemith knew more than any other composer of his generation what he was talking about when he spoke of the "treadmill" of musical life.

"Routines replace earlier enthusiasm" as he wrote in his memoirs *Music in His World*, "feelings lose their authenticity, the incessant repetition of a limited number of facts creates an atmosphere of artificial reality." This was the whole range of activities and measures he attempted to withdraw from by his writing, writing routine amongst the musicians he worked with.

He introduced programmes in which he always chose a different set of pieces which were not repeated. He did intense research into old music, always departing from the well-known and usual. He extended the technical possibilities of the ensemble. He cultivated an almost adventurous style of playing, which always demanded high concentration. With friends he founded the "Hindemith's Orchestra" in which each musician had to play another instrument which he had no command of. Hindemith hoped in this way to bring back the joy of communal music making.

Above all Hindemith composed his own pieces, often parodies – for the kind of refreshing, releasing, joyful playing which took place amongst friends.

One of the first pieces he composed for his friend Greta Hindemith, an excellent clarinettist, composed in 1926, was the *March of the Lion's Brigade* of January 1927, obviously for himself and his wife. Greta Hindemith was a famous actress, singer and 'cellist, and who could play the double bass.

The peculiarity of these compositions is underlined by the fact that all tempi and dynamics are missing.

Hindemith returns here to the form of the "bicinium" (a short 2-part vocal or instrumental piece of the 16th century used for communal music making). Due to the combination of the instruments double bass and clarinet, the effect can only be described as comical and thus Hindemith doesn't even need to use blatant parody. Rather he uses here a mildly ironical look at his own music, being involved just at this time in early music.

The dedication in piece No. 6 "March of the Lion's Brigade" to "Major W." is for Hindemith's wife: "W." stands for her pet name and her sign of the zodiac was Leo.

Préface

En sa qualité de maître de concerts à l'orchestre de l'opéra de Francfort (1915–1923), d'altiste au quatuor Amar (1921–1929) et au trio Wolfsthal (Goldberg)/Hindemith/Feuermann, ou de chef d'orchestre (surtout entre 1948 et 1963), Hindemith connaissait mieux que tout autre compositeur de sa génération ce qu'il appelait la «galère» de l'activité musicale professionnelle: «Plus la routine remplace l'enthousiasme d'autan», écrivit Hindemith dans son œuvre poétique musicale publiée sous le titre «Le compositeur dans son univers». Les œuvres perdent de leur authenticité, des répétitions constantes et limitées engendrent une atmosphère de vérité illusoire. Il faut, d'après lui, d'activités et de mesures, de travailler à contre-courant, de sortir de la routine, du train-train renfermé et poussiéreux, emprunté à l'ordinaire pris dans la vie musicale active avec lesquels il échoue, par manque de la conception d'un programme, ne reprenant pas celle de l'œuvre ancienne et nouvelle, au-delà des domaines connus et bien connus, l'engagement ou la réduction de l'ensemble respectif au niveau de l'interprétation peut plus aventureux, exigeant une concentration continue et intense. Hindemith s'associa avec des amis, et, plus tard, avec ses élèves, pour créer un cercle de brigands, dans lequel chacun des musiciens devait faire ce qu'il voulait dans les conditions du jeu musical commun. Mais Hindemith réussit également à faire de la musique rafraîchissante, relaxante et joyeuse, en créant de nombreuses petites œuvres aux traits entraînantes. Le *Musikalische Scherze*, qui fait partie de ces œuvres, Hindemith, qui jouait très bien de la clarinette, composa cette œuvre pour deux voix et piano, avec toute évidence pour lui-même et son épouse, mais aussi pour une amie, une actrice, de cantatrice et de violoncelliste, mais aussi pour l'interbasse. Le caractère privé de cette composition est souligné du fait que toutes les mentions de rythme et les consignes sont absentes. Hindemith reprend dans ces petits morceaux la forme de la *Chanson* (*Le chincinum*) était, au XVIe siècle, un paragraphe vocal ou instrumental impraticable à deux voix servant à la musique pratiquée en public. C'est pourquoi devant, compte-tenu de la distribution choisie – clarinette et contrebasse – il prochainement dès le départ un effet comique. C'est pourquoi Hindemith n'a pas besoin d'avoir recours à des moyens parodiques grossiers. Il présente, au contraire, une parodie doucement ironique de sa propre musique, qui, à cette période justement, autour de 1927, se formait intensément à l'école de la musique «ancienne». La dédicace du no 6, *March der Löwenrichstorhr* [Marche de l'armée impériale des lions], dédiée un «Colonel W.», s'adresse à la femme de Hindemith: «W.» est l'abréviation du diminutif affectueux de cette dernière, née sous le signe astrologique du lion.

*Musikalisches Blumengärtlein und Leyptziger Allerley
denen Freunden der hochedlen Frau Musica
insonderheit denen
so die Bass-Geigen zu trachten lieben
zugesucht und izt in gehoerige Form und Satz bracht
durch Paul Hindemithen.*

*Musical Flower Garden with Leyptziger Assortment
for those admirers of the noble Lady Musick
dedicated in particular to those
who please to maltreat the double bass
brought into fitting form and movement
by Paul Hindemith.*

PREVIEW
Low Resolution

Dauer: ca. 10 Minuten

duration: approx. 10 minutes

Inhalt

1.	...	8
2.	Priere d'une vierge dans la Tour (Mitte des 15. Jahrhunderts)	9
	Prayer of a virgin in the Middle Ages	
3.	...	10
4.	Kanon (zum Schiessen)	12
	Canon (for shooting)	
5.	Broken Melodie	13
6.	Marsch der Löwen (1813) (an Major W. gewidmet)	14
	March of the Lions (1813) (dedicated to Major W.)	
7.	Lied Song	15
8.	Die Schwarzwälder Volksweise im Schwarzwald, Charakterstück	16
	Traditional song in the Black Forest	
9.	...	18

Musikalisches Blumengärtlein
und
Leyptziger Allerley

1.

Paul Hindemith
1895–1963

Klarinette in B

Kontrabass
(Violoncello)

The musical score consists of four systems of music. The first system (measures 1-4) shows the Klarinette in B playing eighth-note patterns and the Kontrabass providing harmonic support. The second system (measures 5-8) continues with similar patterns. The third system (measures 9-12) introduces more complex melodic lines. The notation includes various dynamics and performance instructions like 'p' (piano), 'f' (fortissimo), and 'mf' (mezzo-forte). The score is written in common time with a key signature of one sharp (F#).

The continuation of the musical score shows the Klarinette in B and Kontrabass performing a series of rhythmic patterns. The Klarinette's part features eighth-note groups and sixteenth-note figures, while the Kontrabass provides harmonic bass lines. The score is set in common time with a key signature of one sharp (F#).

21. I. 27