

Paul Dessau

1894 – 1971

Leichte Klavierstücke Easy Piano Pieces

(1948/1963/1971)

ED 9688

ISMN M-001-33605-1

PREVIEW
Low Resolution

PREVIEW
Low Resolution

Vorwort

Wie bei vielen Komponisten in Notlagen war für Paul Dessau der Musikunterricht ein wichtiger Teil der Existenzsicherung während der Exilzeit in den USA von 1939 bis 1948. So war er 1942/43 als Lehrer an der Musikschule der Young Men's Hebrew Association in New York beschäftigt. Auch als er im Oktober 1943 nach Hollywood übersiedelte, blieb diese Tätigkeit neben den Aufträgen aus der Filmindustrie ein wesentlicher Faktor seines Einkommens. Doch nicht allein der Broterwerb motivierte Dessau, sondern außerdem Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft. Gleich mit zwei Kindern von Menschen, die er aus der Filmbranche kannte, sind die *Five Little Exercises for the Hands and the Brain Also!* verbunden. Susan Kohner, die Widmungsträgerin, später Schauspielerin in Hollywood, die Tochter von Paul Kohner, damals einer der bedeutendsten Produzenten. Kohner arbeitete seit 1920 für die Universal Picture Corporation, war von 1928 bis in die 1930er Jahre Leiter ihrer Europa-Abteilung. In ihrer Eigenschaft 1933 Produzent von *S.O.S. Iceberg*, der amerikanischen Version des deutschen Antikriegsfilms, arbeitete sie mit Dessaus opulenter, bildtragender Musik. Beide blieben danach in Kontakt. Kohner unterstützte den 1938 gegründeten „European Film Fund“, der verfolgten Filmschaffenden und Schriftstellern bei der Flucht aus Europa und ihrer Ankunft in Amerika half. Möglicherweise vermittelte er Dessau jenes für die Einreise in die USA benötigte Affidavit of Support, welches der Universal-Produzent Joseph Pasternak ausstellte. Als Dessau 1943 nach Hollywood gezogen war, setzte sich Kohner mit Empfehlungsschreiben bei der Metro-Goldwyn-Mayer und den Paramount Pictures für ihn ein. Dessau seinerseits hatte bereits am 8. August 1940 in einem Brief nach New York versprochen, er werde, wenn er nach Hollywood käme, „mit größter Freude der Musiklehre an den Paramount Studios sein“ – Versprechen, das er, wie die am 27. April 1948 entstandenen *Five Little Exercises* beweisen konnte. Seiner Schülerin Ariane Ulmer – deren Vater, der Regisseur Edgar George Ulmer, 1945/46 den Film *The Last Days of Monte Christo* mit Dessaus Musik und Fritz Kortner in einer Hauptrolle gedreht hatte – schickte er ebenfalls ein Stück im Unterricht „as a form of encouragement“ vor. Dies schrieb Ariane Ulmer 1948, als sie Dessaus Klavierübung Nr. 2 das zeitliche Stück seiner *Elf jüdischen Volkstänze für Klavier* (1946) mit dem Titel „No dodii deutsch“ (wörtlich: „mein Freund“), eingrierte, nicht nur an die Erweiterung der Fingerfertigkeit dachte, sondern auch an die Erweiterung der musikalischen Fertigkeiten. Das „for the hands and the brain also“ könnte sprichwörtlich für das Verständnis der musikalischen Erziehung stehen. Er praktizierte es später, nach Deutschland zurückgekehrt, wie zum Beispiel bei der zwischen 1947 und 1975 – nun ohne materielle Notwendigkeit – an der Schule seiner Tochter in New York geleiteten, wöchentlichen Klavierunterrichte. Das Anfang Mai 1971 geschriebene Klavierstück (*viola etc.*) ist auch für die Anfängerausbildung geschrieben, diesmal allerdings Dessaus jenseits des Atlantik lebendem Sohn Martin. Das auf Pappe geklebte Autograph im Paul-Dessau-Archiv trägt die Widmung „für meine kleine Tochter Ariane“ und ist als Klavierübung Nr. 2 beschriftet. Wie die zahlreichen Fingersatzeintragungen zeigen, dienten die Tonhöhenanordnungen des beginnenden „g“ am Anfang und Ende wohl vor allem dem Beweglichkeitstraining der linken Hand. Doch darüber hinaus ist der Verstand nicht zu kurz kommt, nisten sich chromatische Rückungen in die scheinbar harmlosen Harmonik ein. Die erste öffentliche Aufführung spielte Dario Süß am 15. Dezember 1974 in Berlin. Das Klavierstück *Helli* entstammt einem anderen Kontext. Dessau schrieb es am 9. und 10. Mai 1971 zum Andenken an die Pianistin Helene Weigel, Ehefrau von Bertolt Brecht, die seit 1949 das Berliner Ensembles geleitet hatte und am 10. Mai 1971 gestorben war. Es ist beider Tochter, Barbara Brecht-Schall, zugeeignet. Paul Dessau spielte das Stück selbst während der Trauerfeier am 12. Mai 1971. Seit 1943, als die intensive Zusammenarbeit mit Brecht in den USA begann, verband Dessau eine enge Freundschaft mit „Helli“. Kennen gelernt hatten sich beide bereits 1938 in Paris bei der Einstudierung von *99% – eine deutsche Heerschau* – einem Stück mit Szenen aus Brechts *Furcht vor Elend des III. Reiches* und Musik von Dessau. Ihr Tod war also ein schwerer Schlag, das zeigt der Ton des Werkes deutlich. Indem es kompositorisch Dessaus Klavierstück *Guernica (nach Picasso)* von 1938 aufgreift, erinnert es zugleich an die gemeinsame Emigrationszeit und versinnbildlicht die politischen Ideale, denen sich beide seit jenen Jahren verpflichtet fühlten.

Preface

Like many composers in times of distress, for Paul Dessau, music teaching played an important role in securing his livelihood while in exile in the USA from 1939 to 1948. In 1942/43 he worked as a teacher at the music school of the Young Men's Hebrew Association in New York. When he moved to Hollywood in October 1943, teaching remained an important means of income apart from commissions from the film industry. But it was not only to earn a living that motivated Dessau but also gratitude and helpfulness. The *Five Little Exercises* for piano and the *Brain Also!* are connected with two children at a time, children of people he had met in New York. In Walter, to whom the work was dedicated, later actress in Hollywood, was the daughter of one of the most important producers. Kohner had worked for the Universal Picture Corporation in Germany as head of the European Department from 1928 to the 1930s and, in this capacity, the producer of the US version of the American version of the German film by Arnold Franck with Dessau's opulent and lush score. They both kept in touch afterwards. Kohner greatly influenced the "European Film Fund" foundation which helped persecuted film-makers and writers to flee from Europe and to cope afterwards. It was he who helped Dessau to get the Affidavit of Support, issued by Universal Pictures, which was essential to entering the USA. After Dessau had moved to Hollywood in 1943, Kohner gave him the good word for him by sending letters of recommendation to the Metro-Goldwyn-Mayer Studios. Dessau, for his part, had already promised on 8 August 1940 in a letter from New York to Kohner "to be very pleased to become the music teacher of the Kohner children" if he came to Hollywood. He kept his promise and the *Five Little Exercises* created on 27 April 1948. He also used the piece for a fourth time in 1948 in his lessons with his pupil Arlane Ulmer whose father, the director Edgar George Ulmer, had worked with Dessau in the film *The Count of Monte Christo* featuring Fritz Kortner in 1945/46 with Dessau's music score. The piece was dedicated to her when she handed her copy over to the Paul Dessau Archives of the Berlin Academy of Music. The title clearly shows that Dessau did not only have the increase of dexterity in mind when he wrote the piece but also the wish to incorporate it as No. 2 the tenth piece of his *Elf jüdische Volkstänze für Klavier* (1938) for piano (Dessau's piano teacher Danco) with the title "L'cho dodi" (English: Come, my friend). With their help Dessau aimed at widening the musical and intellectual horizons of his pupils. The title "Brain Also!" could literally stand for Dessau's understanding of music education. He regularly taught music at the Berlin Academy of Music between 1962 and 1975, though no longer being in financial distress.

The *Piano Piece* for piano, usually May 1971, too, was written for the education of beginners, this time however Dessau's own daughter Barbara Schall. The autograph glued on cardboard at the Paul Dessau Archives shows how Dessau practised the piece many hours. As becomes evident from the numerous fingerings employed, the piece is not only a mobility training at the beginning and the end served, above all, as mobility training of the brain. The little girl's brain does not get less than its fair share, chromatic changes are implanted in the second measure. The first public performance was given by Dario Süß in Berlin on 15 December 1974. The piece's origin comes from a different context: it was written by Dessau on 9 and 10 May 1971 in memory of the young Angel, the wife of Bertolt Brecht, who had directed the Berlin Ensemble since 1949 and died on 10 May 1971. The piece is dedicated to their daughter Barbara Brecht-Schall. Paul Dessau himself played the piano piece at the funeral ceremony on 12 May 1971. Since 1943, when his intensive collaboration with Brecht in the USA, Dessau had been bound to "Hell" by close ties of friendship. They had first met in Paris in 1936 while Brecht was working on *Die deutsche Heerschau*, a play with scenes from Brecht's *Furcht und Elend des III. Reiches* and with music by Dessau. Her death therefore was a heavy blow for him, this shows clearly in the tone of the work. By taking up Debussy's piano piece *Gaudeamus (after Picasso)* from 1938, in terms of composition, it is at the same time reminiscent of the time of emigration they shared and a symbol of the political ideals to which both of them had felt committed since those years.

Avant-propos

Comme pour beaucoup de compositeurs en situation difficile, enseigner la musique joua un rôle important pour permettre à Paul Dessau de vivre pendant son exil aux Etats-Unis de 1939 à 1948. C'est ainsi qu'il fut professeur à l'école de musique à la « Young Men's Hebrew Association » à New York en 1942 et 1943. Même lorsqu'il parvint à s'installer à Hollywood en 1943, cette activité continua à jouer un rôle essentiel dans la constitution de ses revenus en plus des contrats cinématographiques. Mais gagner sa vie n'était pas sa seule motivation : il faisait preuve de gratitude et de serviabilité. Les *Five Little Exercises for the Hands and the Brain* sont un exemple concret avec deux enfants de personnes dont il avait fait la connaissance dans le monde du cinéma. L'une d'elles, la dédicataire, qui fut ensuite comédienne à Hollywood, était la fille de Paul Kohner, un des producteurs les plus importants de l'époque. Kohner travaillait depuis 1920 pour Universal Picture Corporation, puis pour les bureaux européens de 1928 jusque dans les années 30, et c'est à ce titre que, en 1933, il aida Dessau à trouver un emploi dans une version américaine du film allemand de Arnold Franck, avec la musique somptueuse et raffinée de Kurt Weill. Ils restèrent ensuite en contact. Kohner influença beaucoup le « European Film Fund », une organisation créée en 1938, qui aida les cinéastes et les écrivains persécutés lots de leur fuite en Amérique, après qu'ils eurent quitté leur pays d'origine, après qu'ils avaient fui l'Europe. Il se peut qu'il ait fourni à Dessau un « Affidavit of Support » (certificat d'adoption) ; ce document, vital pour l'immigration aux Etats-Unis, avait été établi par le « American Friends Service Committee » (AFSC) à New York. En 1943, après le déménagement de Dessau vers Hollywood, Kohner est devenu un associé de la Metro-Goldwyn-Mayer Corporation et de la Paramount Pictures. Dessau a écrit une lettre à Kohner datée du 8 août 1940, dans laquelle Dessau avait promis que, dès qu'il serait à Hollywood, il travaillerait comme professeur de musique des enfants de Paul Kohner ; promesse qu'il honora, comme le mentionne la lettre de Dessau à Kohner datée du 27 avril 1948. « A titre d'encouragement », il proposa également de travailler avec le compositeur Fritz Kortner, dont le père, le réalisateur Edgar George Ulmer, avait tourné *The Wife of a Soldier* (1934) avec la musique de Dessau et Fritz Kortner dans un premier rôle. C'est ce document qui a permis à Dessau d'obtenir son exemplaire de la partition à la Paul-Dessau-Archiv de l'Académie de Berlin. Dessau ne pensait pas seulement au travail de la dextérité dans ses petites études pour piano, mais aussi à l'élargissement de son horizon musical et intellectuel de ses élèves. Les *Five Little Exercises* pourraient représenter de façon proverbiale la perception de Dessau de la musique. Dessau, qui avait étudié en Allemagne, il continua à enseigner dans cette optique : dans son école de Zeuthen, où il habitait – et cette fois, pas à Zeuthen, mais à Berlin –, il enseignait la musique à ses élèves. Dessau ne pensait pas seulement au travail de la dextérité dans ses petites études pour piano, mais aussi à l'élargissement de son horizon musical et intellectuel de ses élèves. Dessau ne pensait pas seulement au travail de la dextérité dans ses petites études pour piano, mais aussi à l'élargissement de son horizon musical et intellectuel de ses élèves. Dessau ne pensait pas seulement au travail de la dextérité dans ses petites études pour piano, mais aussi à l'élargissement de son horizon musical et intellectuel de ses élèves.

Le *Klavierstück* est aussi écrit pour la formation des élèves de Dessau. Dessau ne pensait pas seulement au travail de la dextérité dans ses petites études pour piano, mais aussi à l'élargissement de son horizon musical et intellectuel de ses élèves. Dessau ne pensait pas seulement au travail de la dextérité dans ses petites études pour piano, mais aussi à l'élargissement de son horizon musical et intellectuel de ses élèves.

Le *Klavierstück* est aussi écrit pour la formation des élèves de Dessau. Dessau ne pensait pas seulement au travail de la dextérité dans ses petites études pour piano, mais aussi à l'élargissement de son horizon musical et intellectuel de ses élèves. Dessau ne pensait pas seulement au travail de la dextérité dans ses petites études pour piano, mais aussi à l'élargissement de son horizon musical et intellectuel de ses élèves.

Daniela Reinhold

Traduction: Christopher Hyde

Inhalt / Content

Five Little Exercises for the Hands and Feet (1948)	7
1. 13 bars-good-luck-canon	7
2. (melodie: "L'cho dodí")	7
3.	8
4.	9
5. A	10
5. B	11
Klavierstück (violin) (1943)	12
Für Helli (1971)	14

Five Little Exercises for the Hands and the Brain Also!

(1948)

for Susi Kohner

Paul Dessau

1894–1979

1. 13 bars-good-luck-canon

$\text{♩} = 96$

Musical notation for the first system (measures 1-5) of the exercise. The score is in 3/4 time with a tempo of 96. The key signature has one sharp (F#). The right hand starts with a quarter note G4, followed by eighth notes A4-B4, C5-B4-A4, and a quarter note G4. The left hand starts with a quarter note G3, followed by eighth notes A3-B3, C4-B3-A3, and a quarter note G3. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Musical notation for the second system (measures 6-9) of the exercise. The right hand continues with eighth notes G4-A4, B4-A4, C5-B4, and a quarter note G4. The left hand continues with eighth notes G3-A3, B3-A3, C4-B3, and a quarter note G3. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Musical notation for the third system (measures 10-13) of the exercise. The right hand continues with eighth notes G4-A4, B4-A4, C5-B4, and a quarter note G4. The left hand continues with eighth notes G3-A3, B3-A3, C4-B3, and a quarter note G3. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

$\text{♩} = 132$

Musical notation for the fourth system (measures 14-17) of the exercise. The tempo changes to 132. The right hand continues with eighth notes G4-A4, B4-A4, C5-B4, and a quarter note G4. The left hand continues with eighth notes G3-A3, B3-A3, C4-B3, and a quarter note G3. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Musical notation for the fifth system (measures 18-21) of the exercise. The right hand continues with eighth notes G4-A4, B4-A4, C5-B4, and a quarter note G4. The left hand continues with eighth notes G3-A3, B3-A3, C4-B3, and a quarter note G3. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

Musical notation for the sixth system (measures 22-25) of the exercise. The right hand continues with eighth notes G4-A4, B4-A4, C5-B4, and a quarter note G4. The left hand continues with eighth notes G3-A3, B3-A3, C4-B3, and a quarter note G3. Fingerings are indicated by numbers 1-5.

♩ = 108

Musical notation for measures 1-3. The piece is in 3/8 time. Measure 1: Treble clef has a half note G4, quarter note A4, quarter note B4. Bass clef has a half note G3, quarter note A3, quarter note B3. Measure 2: Treble clef has a half note A4, quarter note B4, quarter note C5. Bass clef has a half note A3, quarter note B3, quarter note C4. Measure 3: Treble clef has a half note B4, quarter note C5, quarter note D5. Bass clef has a half note B3, quarter note C4, quarter note D4.

Musical notation for measures 4-6. Measure 4: Treble clef has a half note C5, quarter note D5, quarter note E5. Bass clef has a half note C4, quarter note D4, quarter note E4. Measure 5: Treble clef has a half note D5, quarter note E5, quarter note F5. Bass clef has a half note D4, quarter note E4, quarter note F4. Measure 6: Treble clef has a half note E5, quarter note F5, quarter note G5. Bass clef has a half note E4, quarter note F4, quarter note G4.

Musical notation for measures 7-9. Measure 7: Treble clef has a half note F5, quarter note G5, quarter note A5. Bass clef has a half note F4, quarter note G4, quarter note A4. Measure 8: Treble clef has a half note G5, quarter note A5, quarter note B5. Bass clef has a half note G4, quarter note A4, quarter note B4. Measure 9: Treble clef has a half note A5, quarter note B5, quarter note C6. Bass clef has a half note A4, quarter note B4, quarter note C5.

Musical notation for measures 10-12. Measure 10: Treble clef has a half note B5, quarter note C6, quarter note D6. Bass clef has a half note B4, quarter note C5, quarter note D5. Measure 11: Treble clef has a half note C6, quarter note D6, quarter note E6. Bass clef has a half note C5, quarter note D5, quarter note E5. Measure 12: Treble clef has a half note D6, quarter note E6, quarter note F6. Bass clef has a half note C5, quarter note D5, quarter note E5.

Musical notation for measures 13-16. Measure 13: Treble clef has a half note E6, quarter note F6, quarter note G6. Bass clef has a half note D5, quarter note E5, quarter note F5. Measure 14: Treble clef has a half note F6, quarter note G6, quarter note A6. Bass clef has a half note E5, quarter note F5, quarter note G5. Measure 15: Treble clef has a half note G6, quarter note A6, quarter note B6. Bass clef has a half note F5, quarter note G5, quarter note A5. Measure 16: Treble clef has a half note A6, quarter note B6, quarter note C7. Bass clef has a half note G5, quarter note A5, quarter note B5.