

MARCO POLO

DDD

8.223337

Paul
HINDEMITH
Piano Works
Vol. 3

Drei Sonaten • Variationen

Hans Petermandl, Piano

Paul Hindemith (1895 - 1963)

Sonate No. 1

Sonate No. 2

Sonate No. 3

Variationen (1963) (Ursprünglicher 2. Satz aus der 1. Sonate für Klavier) (Originally the second movement of Sonata No. 1 for piano)

Sonate No. 1

Paul Hindemith was born at Hanau, near Frankfurt, in 1895, the son of a house-painter. He had violin lessons as a child, from 1908 as a pupil of Adolf Rebner, whose quartet he later joined as second violin, and after the war as a viola-player. His other musical studies were at the Hoch Conservatory in Frankfurt, followed in 1915 by appointment as leader of the Frankfurt Opera Orchestra. He made a name for himself as a composer in the years immediately after the war, particularly through the Donaueschingen Festival. He established with the violinist Licco Amar the Amar-Hindemith Quartet, which won a reputation for its performances of contemporary music, later forming a string trio with colleagues at the Berlin Musikhochschule, where, in 1927, he was appointed professor of composition.

After 1933 Hindemith found himself increasingly out of sympathy with the newly established National Socialist régime in Germany and in 1934 his work was banned, leading to a strong protest from Furtwängler, who had conducted the symphony *Mathis der Maler* in the same year, and was now, for his temerity, deprived of his position at the Berlin Opera. Hindemith moved in 1936 to Turkey, where he was invited to establish a national system of musical education, in accordance with the cultural policy initiated by Kemal Atatürk. After a brief stay in Switzerland, he moved in 1937 to the United States, with

a teaching appointment at Yale, which he held until 1953. He spent his final years in Switzerland.

As a composer Hindemith was enormously prolific and versatile. His name is associated particularly with Gebrauchsmusik, music of immediate practical use, whether for professional or amateur performer. This was in contrast to the notion of music as essentially the self-expression of a composer, a self-indulgence he abjured. As a performer he was above all a string-player. He was an excellent violinist, but also one of the most outstanding viola-players of his time.

Hindemith wrote his three piano sonatas in 1936. In the years preceding he had established his own mature style (the symphony on Mathis der Maler was written in 1934). Furthermore his position in the world was now clear, the position of the artist in relation to society and politics, through the impression made on him by current political events. This is documented in the libretto of the opera Mathis der Maler in 1934. Nevertheless Hindemith's personal circumstances were in these years more and more uncertain. He began the first Piano Sonata during his stay in Turkey in 1936, its inspiration a poem by Hölderlin. This poem, Der Main, tells first of the longing of the poet, the exiled singer, for Greece. It goes on:

Then wander he must
From strangers to strangers, and
The earth, free, must, alas,
Serve him as his fatherland, as long as he lives.
And when he dies - yet never shall I forget you,
However far I wander, fair River Main !, and
Your banks, so delightful.
In hospitality, proud one, you accepted me
And brightened a stranger's eye,

And quietly gliding songs
You taught me and how to live in silence.

Without being overt programme music the sonata expresses the feeling of its inspiration. The "Still hingleitende Gesänge" (quietly gliding songs) of the poem are songs of introversion and melancholy, a direct reaction to the depressing political circumstances of the time, reflected in the first and fourth movements. The second movement was originally a set of variations. The pianist Walter Gieseeking, after a brief inspection of the sonata, with the second of the group, played it through to the publisher, who was delighted by both works, of which Gieseeking intended to give the first performance in Germany, if political circumstances had not intervened. He was unable, however, to conceal his doubts about the meditative and complex variation movement. In its place Hindemith wrote a stirring slow march. The following movement is quick, a kind of scherzo, leading to a final fourth movement that recalls the first, a framework in arch-form.

Sonata No. 2

On 8th July 1936 Hindemith wrote to his publisher as follows: "Dear Willy, Here you have the sonata you know about (i.e. the first) and so that you do not think that senility is approaching, I have also added a little brother to it . . . it is a lighter counterpart to the weightier first . . ."

In three movements (sonata-form, scherzo and rondo), concise and cheerful in conception, it has the character of a sonatina. This is in contrast with the serious earlier sonata, but does not exclude, in the long slow introduction to the third movement, the underlying melancholy of that threatening period of history. The melody of this slow introduction returns in the second episode of the rondo in a more buoyant mood.

Sonata No. 3

The third of Hindemith's piano sonatas was written between 18th July and 20th August in the same year as the two earlier works. It is, after the sonatina

form of the second sonata, a work of wider dimensions. The first movement, in sonata-form, is informed by a spirit of gentle lyricism, with great musical and technical contrast in the development. The scherzo-like second movement calls for pianistic brilliance and rhythmic precision, followed by a third movement in the style of a march. In this third movement appears a second theme that forms the subject of the double fugue of the finale, a movement that follows the grand tradition exemplified by the work in this form of Brahms and Reger.

Variationen (1936)

Instead of the variation-movement of the first Piano Sonata, Hindemith composed a slow march. This replacement became definitive, and the reinstatement of the original movement seems undesirable. This does not mean that the variation-movement was without value. Hindemith himself seems to have set considerable store by it and wanted to publish it as a separate piece, something that he never did. It seems a matter of chance, as so often in the history of music, as with Beethoven's *Grosse Fuge* as final movement of the String Quartet Op. 130 or Schumann's original finale for his *G minor Sonata*, that an original and important movement may be parted from the work of which it was once a part to enjoy a life of its own. We should not reproach Gieseking for his judgement based on a brief reading of the sonata. This is very introverted music, meditative in character, the beauty and inwardness of which makes a gradual but lasting impression on the sensitive listener. The theme of the variations is in a tranquil triple rhythm, marked very slow and expressive. Its structure (2+2 + 5 + 2+4 bars) underlies each variation, as do the motivic components, which appear in ornamented form and sometimes treated imitatively. The first and second variations bring an increase of movement. The third variation, marked very slow, employs rich, almost Baroque ornamentation in a meditative mood that informs also the final, fourth variation.

(English version by Keith Anderson)

Hans Petermandl

The pianist Hans Petermandl was born in Linz in 1933 and studied under Bruno Seidlhofer at the Vienna Musikhochschule, where he was awarded the Bösendorfer Prize. His career has involved him in a particular concentration on the work of Bach, with two performances of the complete 48 Preludes and Fugues for Austrian Radio, and performances of Haydn, Beethoven, Schumann, Brahms, Hindemith and contemporary composers. He was soloist in Hindemith's Piano Concerto under the composer's direction. He has won considerable success in Vienna and elsewhere with his performances of the complete cycle of Schubert Piano Sonatas and concert-tours have included not only Europe but also Japan and the United States of America. He has appeared as a soloist under conductors of the greatest distinction and in chamber music recitals.

Paul Hindemith (1895 - 1963)

1. Sonate

2. Sonate

3. Sonate

Variationen (1936) (Ursprünglicher 2. Satz aus der 1. Sonate für Klavier)

1. Sonate

Alle drei Klaviersonaten wurden 1936 komponiert. In den Jahren vorher hatte Hindemith zu seinem Reifestil gefunden (1934 war die Mathis-Symphonie entstanden!). Auch über seine Stellung in der Welt, die Stellung des Künstlers zu Gesellschaft und Politik war ihm, auch unter dem Eindruck aktueller politischer Ereignisse, Klarheit geworden, die sich im Textbuch zur Mathis-Oper (1934) dokumentiert.

Aber seine persönlichen Lebensumstände waren in diesen Jahren mehr und mehr unsicher geworden. Die Anfeindungen des Hitler-Regimes nahmen zu, bald waren Aufführungen seiner Werke in Deutschland unmöglich geworden. Eine längere Reise in die Türkei (1936), die der Ausarbeitung eines ausführlichen Planes zum Aufbau des türkischen Musiklebens diente, war Vorwegnahme der sich bald als unvermeidlich abzeichnenden Emigration aus Deutschland. Auf dieser Türkei-Reise begann er die Komposition der 1. Sonate, für die ein Hölderlin-Gedicht die Anregung gab. Das Gedicht "Der Main" kündigt zunächst von der Sehnsucht des Dichters, des "heimatlosen Sängers" nach Griechenland. Dann aber heißt es:

denn wandern muß
Von Fremden er zu Fremden, und die
Erde, die freie, sie muß ja, leider!

Statt Vaterlands ihm dienen, solange er lebt,
Und wenn er stirbt - doch nimmer vergeß ich dich,
So fern ich wandre, schöner Main! und
Deine Gestade, die vielbeglückten.

Gastfreundlich nahmst du, Stolzer! bei dir mich auf
Und heitertest das Auge dem Fremdlinge,
Und still hingleitende Gesänge
Lehrtest du mich und geräuschlos Leben.

Ohne daß die Sonate irgendwie Programm-Musik wäre, drücken wohl vor allem diese Zeilen die Grundstimmung des Werkes aus. "Still hingleitende Gesänge", d.h. Lieder von Introvertiertheit und Melancholie, waren auch zuvor schon die schöpferische Reaktion auf die bedrückenden politischen Ereignisse gewesen, und als "still hingleitende Gesänge" kann man wohl auch vor allem den ersten Satz und den die gleiche musikalische Substanz wiederauf-nehmenden vierten Satz bezeichnen.

Ursprünglich stand ein Variationensatz als zweiter Satz. Der Pianist Walter Gieseking hatte die Sonate nach nur kurzer Einsicht, zusammen mit der 2. Sonate, dem Verleger vorgespielt. Der war von beiden Stücken begeistert, worauf Gieseking die Uraufführung der 1. Sonate in Deutschland in Aussicht nahm, zu der es dann aus politischen Gründen nicht kam. Gieseking konnte aber eine gewisse Skepsis dem etwas versponnenen und komplexen Variationensatz gegenüber nicht verhehlen. Hindemith erfuhr davon und schrieb nun einen ergreifenden langsamen Marsch, der nunmehr anstelle des Variationensatzes den zweiten Satz des Werkes bildet. Auf ihn folgt ein schneller Satz, eine Art Scherzo, und nach dem auf den ersten Satz zurückgreifenden 4. Satz, ein mächtiger Finalsatz, dessen formales Gerüst man etwa als Bogenform bezeichnen kann.

2. Sonate

An seinen Verleger schrieb Hindemith am 8. Juli 1936: "Lieber Willy, hier bekommen Sie die bewußte Sonate (d.h. die 1. Sonate) und damit Sie nicht glauben, die Senilitas sei schon im Anzuge, habe ich gleich noch einen kleineren Bruder beigelegt: Ich habe gleich noch eine hinnedruff gemacht, so zur Übung. Sie ist das leichtere Gegenstück zu der immerhin gewichtigen ersten..."

In ihren drei Sätzen (Sonatenform, Scherzo, Rondo) knapper und heiterer gehalten, von eher "sonatinenhaftem" Charakter, ist sie nach der schwierigen Arbeit an der ersten 1. Sonate ein Dokument der sich behauptenden und wiederum durchbrechenden musikantisch- fröhlichen Seite des Komponisten, entbehrt aber doch nicht - in der langsamen Einleitung zum dritten Satz - des melancholischen Anhauchs der Grundstimmung Hindemiths in jener bedrohlichen Zeit. Übrigens kehrt die Melodie dieser langsamen Einleitung im Rondo als Zwischenteil in beschwingterer Form wieder.

3. Sonate

Die dritte Sonate wurde im gleichen Jahr wie die beiden ersten Klaviersonaten, 1936, zwischen dem 18. Juli und dem 20. August komponiert. Nach der sonatinenhaften 2. Sonate ist sie wieder ein Werk größerer Dimensionen. Den in Sonatenform stehenden 1. Satz bestimmt lyrische Zartheit, zu der nur in der Durchführung größere klangliche und spieltechnische Entfaltung kontrastiert. Pianistische Brillanz und rhythmische Pointiertheit prägen den scherzartigen 2. Satz, dem ein marschartiger 3. Satz folgt. In diesem 3. Satz wird auch schon die Exposition des 2. Themas der als 4. Satz folgenden Doppelfuge vorweggenommen. Diese Fuge ist auf "großen" Klang angelegt, in guter Brahms- und Reger-Tradition.

Variationen (1936).

Hindemith komponierte anstelle des Variationensatzes der 1. Sonate einen neuen 2. Satz, "Im Tempo eines sehr langsamen Marsches". Der fügt sich so

schön in die Sonate, daß man die neue Zusammenstellung als durchaus schlüssig empfindet und eine Wiederherstellung der ursprünglichen Satzfolge gar nicht wünschenswert erscheint. Das bedeutet aber keineswegs, daß der ausgeschiedene Variationensatz weniger wertvoll wäre. Hindemith scheint ihn auch selbst sehr geschätzt zu haben, denn er wollte ihn "gesondert als Extra Stück noch ausbauen", was aber dann unterblieben ist. Es scheint sich um einen Fall zu handeln, wie ihn die Musikgeschichte mehrfach aufzuweisen hat - Beethovens Große Fuge als Finalsatz des Streichquartetts op. 130, Schumanns ursprünglicher Finalsatz der Klaviersonate g-moll -, daß nämlich ein Satz eines Werkes soviel Eigenart und Gewicht aufweist, daß er gleichsam von selbst aus dem Werkzusammenhang "herausfällt" und ein Eigenleben beansprucht.

Wir dürfen Giesecking keinen Vorwurf machen, daß ihm die Besonderheit dieses Variationensatzes nach so kurzer Kenntnisnahme nicht gleich aufging. Es ist eine sehr introvertierte Musik von meditativem Charakter, deren Schönheit und Innigkeit sich wahrscheinlich auch heute noch erst allmählich, dann aber für den empfänglichen Hörer besonders nachhaltig erschließt.

Das Thema des Variationensatzes stellt sich in ruhigem Dreischlag dar ("Sehr langsam und ausdrucksvoll"). Sein Aufbau (2+2 + 5 + 2+4 Takte) bleibt im Grunde auch in den Variationen erhalten, desgleichen die motivischen Bestandteile seiner Melodie, die ausgeschmückt und bisweilen auch imitatorisch geführt werden. Die 1. und 2. Variation bringen eine Steigerung der Bewegtheit ("Bewegter" und "Lebhaft"), die 3. Variation ("Sehr langsam") taucht, bei reicher, fast barocker "Ausgeziertheit", ganz ein ins Meditative, welchen Charakter auch die abschließende 4. Variation beibehält.

8.223337

Paul
HINDEMITH
 (1895 - 1963)

Piano Works

Vol. 3

Hans Petermandl, Piano

DDD

Playing
 Time :
 61'46''

1. Sonate

1	Ruhig bewegte Viertel	(2:18)
2	Im Zeitmass eines sehr langsamen Marsches	(5:59)
3	Lebhaft	(6:27)
4	Ruhig bewegte Viertel, wie im ersten Teil	(2:14)
5	Lebhaft	(7:13)
2. Sonate		
6	Mäßig schnell	(3:02)
7	Lebhaft	(2:06)
8	Sehr langsam - Rondo: Bewegt	(6:58)

3. Sonate (1936)

9	Ruhig bewegt	(4:37)
10	Sehr lebhaft	(3:17)
11	Mäßig schnell	(5:17)
12	Fuge. Lebhaft	(5:02)
Variationen (1936) (Ursprünglicher 2. Satz aus der 1. Sonate für Klavier)		
13	Sehr langsam und ausdrucksvoll - Bewegter - Lebhaft - Sehr langsam - Ruhig Achtel	(6:43)

Recorded at the Concert Hall of the Slovak Philharmonic
 in Bratislava in January 1990 (Nos. 1-8) and at the
 Concert Hall of the Slovak Radio in March 1990
 (Nos. 9- 13).

Producer: Martin Sauer

Music Notes: Hans Petermandl

Cover picture courtesy of The Paul
 Hindemith Institute in Frankfurt.

8.223337

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

8.223337

DDD

Playing
Time :
61'46"

MARCO POLO

HINDEMITH: Piano Works, Vol. 3

MANUFACTURED IN GERMANY.
ALL RIGHTS RESERVED.
UNAUTHORISED PUBLIC PERFORMANCE, BROADCASTING
AND COPYING OF THIS COMPACT DISC PROHIBITED.
© 1990 HNH International Ltd.
© 1990 HNH International Ltd.

Paul
HINDEMITH
(1895 - 1963)

Piano Works
Vol. 3

Hans Petermandl, Piano

1. Sonate		3. Sonate (1936)	
1	Ruhig bewegte Viertel (2:18)	9	Ruhig bewegt (4:37)
2	Im Zeitmass eines sehr langsamen Marsches (5:59)	10	Sehr lebhaft (3:17)
3	Lebhaft (6:27)	11	Mäßig schnell (5:17)
4	Ruhig bewegte Viertel, wie im ersten Teil (2:14)	12	Fuge. Lebhaft (5:02)
5	Lebhaft (7:13)	Variationen (1936) (Ursprünglicher 2. Satz aus der 1. Sonate für Klavier)	
2. Sonate		13	Sehr langsam und ausdrucksvoll - Bewegter - Lebhaft - Sehr langsam - Ruhige Achtel (6:43)
6	Mäßig schnell (3:02)		
7	Lebhaft (2:06)		
8	Sehr langsam - Rondo: Bewegt (6:58)		

Recorded at the Concert Hall of the Slovak Philharmonic
in Bratislava in January 1990 (Nos. 1-8) and at the
Concert Hall of the Slovak Radio in March 1990
(Nos. 9-13).

Producer: Martin Sauer
Music Notes: Hans Petermandl

Cover picture courtesy of The Paul
Hindemith Institute in Frankfurt.

DDD

9158

4

891030 233379

HINDEMITH: Piano Works, Vol. 3

8.223337