

Comments on the individual pieces

Christopher Simpson (1605–1669) was an English composer and gamba player. He wrote several collections of 'Divisions' for viola da gamba and continuo bass. 'Division' is an English variation form where the upper part emerges from improvisation over the repeated pattern of a bass ostinato. *Division I* has its first section in B^b major, while the second section reaches its cadence via the relative minor key of G minor. *Division II* is in F major and modulates into C major in its first section, while the second section returns to F major. The second section of each Division is a variation on the first section.

Codex Vietórisz (c. 1680) is a collection of manuscript scores dating from about 1680 including Hungarian folk dances and melodies by unnamed composers. *Chorea hungarica* means 'Hungarian Dance'. The first section is in 2/4, marked *moderato* in D minor; this is complemented by a contrasting *Trio* middle section, a G minor dance in 3/4 time. The *moderato* section is then repeated *forte*.

Arcangelo Corelli (1653–1713) was an Italian composer and violinist of the Baroque era who lived and worked in Rome. His *Largo affetuoso* is notable for the lyrical quality of its principal eight-bar theme. This expressive melody is repeated *piano*, complemented by a modulating middle section (in a minor key) and taken up again at the end with the repetition of the four-bar coda. *Largo* means broad and is generally written in 3/4 time.

Pierre de Paepen (c. 1669–1733) was a French composer. *Loure* is the name of a dance of rustic origin that was popular at court at the end of the 17th Century. This piece is in C major, in *Alla breve* time; virtuoso technique is required to play its flowing quaver passages.

Johann Sebastian Bach (1685–1750) was a German composer of the Baroque era, Cantor, organist and harpsichordist. Bach was born in Eisenach and died in Leipzig. The Peasant Cantata is one of Bach's best-known secular cantatas, depicting a conversation between two peasants, a man and a woman at a rustic celebration. This is reflected in the simple, cheerful *Aria*, which can be played on the double bass with just one position change from 1st to 3rd position, quickly retaking the bow between the dotted minim at the end of each phrase and the crotchet upbeat to each new phrase.

Esprit Philippe Chédeville (1696–1762) was a composer and bagpipe player at the court of King Louis of France. A *Rigaudon* is a dance of Provençal origin whose characteristics include an *Alla breve* time signature with an upbeat. This piece is readily playable on the double bass, uses 2nd position and allows for phrasing with contrasting dynamics.

Joseph Haydn (1732–1809) was an Austrian composer of the Viennese Classical period; born in Rohrau, he died in Vienna. Haydn wrote numerous stage and orchestral works, masses, oratorios, solo concertos, chamber music, piano pieces and vocal compositions. Symphony No. 94, the 'Surprise Symphony', is probably one of the most popular of his 107 symphonies. This *Andante* is the second movement in that symphony. Haydn used a loud drum beat played *fortissimo* on the normally unaccented second beat in the bar at the end of the 1st section to startle audiences who tended to fall asleep at concerts during slow movements.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) is one of the three major composers of the Viennese Classical period, along with Joseph Haydn and Ludwig van Beethoven. Mozart was born in Salzburg and died in Vienna, where he became known above all for his operas and orchestral works. From the precocious age of six he travelled across Europe as a child prodigy on concert tours with his father Leopold and sister Nannerl. As young as the age of five he started composing piano pieces and chamber music. The *German Dance* is taken from "Sechs deutsche Tänze" for orchestra K 600, No. 2.

Joseph Reinagle (1762–1836) was an English composer born in Portsmouth; he died in Oxford. Initially a trumpet player, he later transferred to cello and violin for health reasons. 30 cello duets and a cello tutorial method established his reputation as a composer. This *Sonatina* in G major is a very tuneful early classical piece, suitable as a tutorial piece for learning to use sensitive phrasing in classical sonata form with a range of themes, motifs and movements.

The Sailor's Hornpipe is a well-known English tune with its origins in the 18th Century, first documented in the 'William Vickers Manuscript' (1770) and in a printed edition published by J. Dale in London in 1797/98. This dance was particularly popular with sailors: it was danced on board ship, accompanied by the tin whistle and hornpipe (a rudimentary woodwind instrument). The piece begins at a steady tempo and then gradually picks up speed.

Domenico Carlo Maria Dragonetti (1763–1846), known as "il Drago" (the dragon), was an Italian composer born in Venice; he died in London. Known as a double bass virtuoso of international fame, his friends included Haydn, Beethoven and Rossini. He wrote many well-known concertos and sonatas for the double bass, along with smaller pieces such as studies, minuets and waltzes. The term *waltz* originates from the German *walzen*, meaning to turn, referring to feet turning on the floor in the dance. The waltz became established in Austria and Bavaria from the end of the 18th Century as a lively dance in 3/4 time.

Giovanni Bottesini (1821–1889) was an Italian composer and notable virtuoso on the double bass; born in Crema, he died in Parma. Bottesini, who also made a name for himself as a conductor, enjoyed a reputation as the Paganini of the double bass and composed a large repertoire of concertos, elegies and fantasias on well-known operatic themes for the instrument, as well as writing operas, chamber music, church music and pieces for other string instruments. Bottesini also wrote a tutorial method: these two pieces *Adagio* and *Allegretto* come from his French tutorial method for double bass '*Grande Méthode complète*' (Paris c. 1869). The *Moderato* and *Lento*, presented together here as *Two Miniatures*, are taken from the Italian edition of the tutorial method '*Metodo per Contrabasso*' (modern edition Milan 1986, original version without year of publication). Both these comprehensive tutorial methods for double bass present pieces of gradually increasing difficulty with exercises from elementary level through to professional standard. Most bowings and fingerings in *Two Miniatures* are marked as in the original.

Pjotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893) was a Russian composer born in Kamsko-Votkinsk (now Votkinsk); he died in Saint Petersburg. Known above all for his six symphonies, violin and piano concertos and operas, with 'Swan Lake' and 'The Nutcracker' he wrote two world-renowned ballets. The March from The Nutcracker involves tin soldiers: in young Clara's dream they fight against the Mouse King, led by the nutcracker and Clara herself. The tune is notable for the triplet of repeated notes in the principal theme, contrasted with a second motif of incisive dotted rhythms. The title March, meaning 'gait, walking on foot', refers to people processing on foot in demonstration or for military purposes: here it is the march of the tin soldiers.

Gustav Laska (1874–1928) was an important Czech double bass player, composer and conductor of the Romantic era; born in Prague, he died in Schwerin, Germany. His influential tutorial method for double bass op. 50 was published in Leipzig in 1904; besides that work he also wrote operas, orchestral pieces and chamber music. *Elégie* means a lament, often mournful and sad. While this piece only goes up to 2nd position, its melodic phrasing and use of vibrato make it quite difficult to play.

Alexander Gretchaninoff (1864–1956) was a Russian composer born in Moscow; he died in New York. He wrote over 200 pieces of music, of which his children's pieces for piano and the cycle 'Early in the Morning' for cello and piano are particularly well known. This *Burlesque* is a composition in humorous and sometimes melancholy mood: it is G minor, but ends in G major. Scalic passages alternate with octave leaps and rapid leaps across wide intervals to adjacent strings. 'Cops and robbers' is a popular playground game for children: the game of catch is depicted particularly clearly in the middle section, where rapid *spiccato* notes have to be played *piano*, with startling interruption by sudden accents (e.g. in bars 9–10).

Béla Bartók (1881–1945) was an important Hungarian composer, pianist and musical ethnologist of the 20th Century. Born in Nagyszentmiklós, he died in New York. *Brâul* is taken from his Romanian Folk Dances for orchestra or piano solo: it is the second and shortest of those six dances. This piece is readily memorable for its *staccato* motif in D minor and the striking semiquaver quintuplet that is taken up a few bars later in a varied semiquaver motif.

Hermann Regner (1928–2008) was a German composer and music educator who worked with Carl Orff at the Orff institute in Salzburg. Both these pieces *Please Don't Stumble* and *Through the Desert* come from his cycle 'Fun on Bass' for double bass. The first character piece marked 'hasty' includes a few time signature changes (3/4 and 3/2) and phrases with varying and odd numbers of bars. Various bow speeds are also required. The second piece, marked *Adagio*, begins in D minor with minor thirds played *pizzicato*, representing slow steps across a desert interspersed with lyrical, expressive chromatic lines including position changes between 1/2 and 2^{1/2} positions.

Paul Hindemith (1895–1963) was a German twentieth-century composer born in Hanau; he died in Frankfurt am Main. In the 1920s his system of free tonality sounded shocking with its harsh dissonances and abrupt rhythms. Hindemith also used elements of neoclassicism, however, drawing on earlier Baroque and classical forms in an extensive repertoire of piano pieces and chamber music as well as operas and orchestral works. This *Easy Piece* circles around E minor, using many unusual atonal features while remaining very tuneful overall. It is subtitled 'moderately fast, cheerful' and includes several expressive phrases.

Daniel Kemminer (b. 1978) is a German composer and music teacher. *Shana Tova* is Yiddish, meaning 'Happy New Year'. This piece is in the general style of Klezmer, a secular, non-liturgical Jewish folk music tradition. The mode chosen here is characterised by the interval of an augmented second between the flattened second and sharpened third notes in the scale (Bb-C# and later Eb-F#).

Dance of the Forest Fairy by *Charlotte Mohrs* (b. 1989) is an improvisation on two different harmonic patterns in three sections (D minor, G minor, D minor) with a coda whose notes are played on harmonics. The 3/4 time signature puts an energetic accent on the first crotchet with a lighter second and third beat, making it sound dance-like and lyrical at the same time. You can imagine the fairy dancing with *jetés* and *pirouettes*. The dark, dense quality of the forest is conveyed through the deep sound of the double bass, with the lightness of the fairy represented by the harmonic notes at the end of the piece.

German text by Charlotte Mohrs
English translation Julia Rushworth

Hinweise zu den einzelnen Stücken

Christopher Simpson (1605–1669) war ein englischer Komponist und Gambenspieler. Er schrieb mehrere Sammlungen von „Divisions“ für Viola da Gamba und Generalbass. *Division* bedeutet „Teilung“ und ist eine englische Variationsform, bei der die Oberstimme durch eine Improvisation über eine sich fortwährend wiederholende Bassstimme („Ostinato“) gewonnen wird. Division I steht im ersten Teil in B-Dur und im zweiten Teil in der Paralleltonart g-Moll. Division II steht in F-Dur und moduliert im ersten Teil nach C-Dur, der zweite Teil steht wieder in F-Dur. Der zweite Teil jeder Division ist eine Variante des jeweils ersten Teils.

Der *Codex Vietórisz* (um 1680) ist eine Sammlung von handschriftlichen Noten mit volkstümlichen ungarischen Tänzen und Melodien von anonymen Komponisten. *Chorea hungarica* bedeutet „ungarischer Tanz“. Der erste Teil *Moderato* steht im 2/4-Takt und in d-Moll und wird durch ein Trio abwechslungsreich ergänzt, ein Tanz im 3/4-Takt und in g-Moll. Anschließend wird das *Moderato* im Forte wiederholt.

Arcangelo Corelli (1653–1713) war ein italienischer Komponist und Violinist des Barock, der in Rom wirkte. Sein *Largo affetuoso* besticht durch den lyrischen Charakter seines achttaktigen Hauptthemas. Die ausdrucksvolle Melodie wird im Piano wiederholt, durch einen modulierenden Mittelteil (in Moll) ergänzt und am Schluss wieder aufgegriffen mit Wiederholung des viertaktigen Nachsatzes. *Largo* bedeutet „breit“ und der ruhig fließende Rhythmus steht im 3/4-Takt.

Pierre de Paepen (1669–1733) war ein französischer Komponist. *Loure* ist die Bezeichnung für einen Tanz ländlicher Herkunft, welcher am Ende des 17. Jahrhunderts am Hof beliebt war. Das Stück steht in C-Dur, hat einen Alla-breve-Takt und bedarf einer virtuellen, beweglichen Spieltechnik wegen der fließenden Achtelpassagen.

Johann Sebastian Bach (1685–1750) war ein deutscher Komponist des Barock sowie Kantor, Orgel- und Cembalospieler. Er wurde in Eisenach geboren und starb in Leipzig. Die *Bauernkantate* ist eine der bekanntesten weltlichen Kantaten Bachs und handelt von dem Dialog eines Bauern und einer Bäuerin auf einem Fest. Dies spiegelt sich in der schlichten, fröhlichen *Aria* wider, die auf dem Kontrabass mit nur einem Lagenwechsel zwischen der 1. und 3. Lage leicht spielbar ist. Zwischen der punktierten halben Note am Ende jeder Phrase und dem neuen Viertelauftakt der neuen Phrase wird das schnelle Zurücksetzen des Bogens verlangt.

Esprit Philippe Chédeville (1696–1762) war Komponist und Dudelsackpfeifer am Hofe König Ludwigs von Frankreich. Ein *Rigaudon* ist ein Tanz mit provenzalischer Herkunft, charakteristisch ist unter anderem der Alla-breve-Takt mit Auftakt. Das Stück ist auf dem Kontrabass leicht spielbar, verwendet die 2. Lage und kann dynamisch abwechslungsreich gestaltet werden.

Joseph Haydn (1732–1809) war ein österreichischer Komponist der Wiener Klassik, der in Rohrau geboren und in Wien gestorben ist. Er schrieb viele Bühnen- und Orchesterwerke, Messen, Oratorien, Solokonzerte, Kammermusik, Klavier- und Vokalmusik. Die *Symphonie Nr. 94 „Mit dem Paukenschlag“* ist wohl eine der populärsten seiner 107 Symphonien. Das *Andante* ist der zweite Satz dieser Symphonie. Haydn verwendet am Ende des 1. Teils einen lauten Paukenschlag im Fortissimo auf der normalerweise unbetonten zweiten Taktzeit und wollte so das Publikum aufschrecken, weil es bei langsamen Sätzen dazu neigte, im Konzert einzuschlafen.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) ist neben Joseph Haydn und Ludwig van Beethoven einer der drei bedeutenden Komponisten der Wiener Klassik. Er wurde in Salzburg geboren und ist in Wien gestorben, wo er sich vor allem mit seinen Opern und Orchesterwerken etablierte. Schon mit 6 Jahren trat er als Wunderkind auf Konzertreisen durch Europa am Klavier auf, gemeinsam mit seinem Vater Leopold und der Schwester Nannerl. Er begann schon im Alter von 5 Jahren mit der Komposition von Klavier- und Kammermusik. Der *Deutsche Tanz* stammt aus den „Sechs deutschen Tänzen“ für Orchester, KV 600 Nr. 2.

Joseph Reinagle (1762–1836) war ein englischer Komponist, der in Portsmouth geboren und in Oxford gestorben ist. Er spielte zunächst Trompete und stieg später aus gesundheitlichen Gründen auf Cello und Geige um. Er wurde durch seine Celloschule und 30 Violoncello-Duette bekannt. Seine *Sonatine* in G-Dur ist ein sehr melodisches, frühklassisches Stück. Sie eignet sich als Unterrichtswerk zum Erlernen einer feinsinnigen Ausgestaltung der klassischen Sonatenform mit ihren unterschiedlichen Themen, Motiven und Satzformen.

The Sailor's Hornpipe ist eine bekannte englische Melodie, die im 18. Jahrhundert entstand und erstmals im „William Vickers Manuskript“ (1770) sowie als Druckausgabe 1797/98 im Verlag J. Dale in London erschien. Der Tanz war vor allem bei Seefahrern beliebt und wurde an Bord getanzt und von Flöte („Tin whistle“) und Hornpipe (einfaches Holzblasinstrument) begleitet. Das Stück beginnt ruhig und steigert nach und nach das Tempo.

Domenico Carlo Maria Dragonetti (1763–1846), genannt „il Drago“ (der Drache) war ein italienischer Komponist, geboren in Venedig und gestorben in London. Er war ein bedeutender Kontrabass-Virtuose von internationalem Rang, der unter anderem mit Haydn, Beethoven und Rossini befreundet war. Für Kontrabass schrieb er nicht nur viele bekannte Konzerte und Sonaten, sondern auch kleinere Stücke wie Etüden, Menuette und Walzer. Der Begriff *Walzer* kommt von „walzen“ (sich drehen) und meint das Drehen der Füße beim Tanzen. Der Walzer wurde seit dem Ende des 18. Jahrhunderts im österreichisch-bayerischen Raum bekannt und ist ein beschwingter Tanz im 3/4-Takt.

Giovanni Bottesini (1821–1889) war ein italienischer Komponist und bedeutender Kontrabass-Virtuose, der in Crema geboren und in Parma gestorben ist. Er machte sich auch als Dirigent einen Namen. Bottesini galt als Paganini des Kontrabasses und schuf ein großes Repertoire für den konzertanten Kontrabass mit Konzerten, Elegien oder Fantasien über bekannte Opernthesen. Daneben komponierte er aber auch Opern, Kammermusik, Kirchenmusik und Werke für andere Streichinstrumente. Er schrieb außerdem ein pädagogisches Lehrwerk. Die beiden Werke *Adagio* und *Allegretto* entstammen aus seiner französischen Kontrabassschule „Grande Méthode complète“ (Paris ca. 1869). Die Stücke *Moderato* und *Lento*, hier zusammengefasst als *Zwei Miniaturen*, stammen aus der italienischen Ausgabe des Lehrwerkes „Metodo per Contrabasso“ (Neuausgabe Milano 1986, ursprüngliche Fassung ohne Jahresangabe). Beide Lehrwerke sind umfangreiche Kontrabass-Schulen mit graduell schwerer werdenden Stücken und Übungen vom Anfänger- bis Profiniveau. Die Striche und Fingersätze der beiden Stücke sind überwiegend original.

Pjotr Iljitsch Tschaikowsky (1840–1893) war ein russischer Komponist, der in Kamsko-Wotkinski Sawod (heute: Wotkinsk) geboren und in Sankt Petersburg gestorben ist. Er ist vor allem für seine 6 Sinfonien, Violin- und Klavierkonzerte und Opern bekannt. Mit „Schwanensee“ und „Der Nussknacker“ schrieb er zwei weltbekannte Ballette. Der *Marsch* aus „Der Nussknacker“ handelt von Zinnsoldaten. Diese kämpfen im Traum des Mädchens Clara gegen einen Mäusekönig, angeführt von dem Nussknacker und Clara. Das Thema ist sehr prägnant durch den temperamentvollen Triolen-Rhythmus des Hauptthemas, welches von einem 2. Motiv aus scharfen Punktierungen kontrastiert wird. Der Titel *Marsch* kommt von „Gehen, Wandern“ und bezeichnet den geordneten Aufzug von Menschen zu demonstrativen oder militärischen Zwecken. Im vorliegenden Fall bezieht sich das auf den Marsch der Zinnsoldaten.

Gustav Laska (1874–1928) war ein bedeutender tschechischer Kontrabassist, Komponist und Dirigent der Romantik, der in Prag geboren und in Schwerin in Deutschland gestorben ist. Er gewann eine große Bedeutung durch seine Kontrabass-Schule op. 50, die 1904 in Leipzig erschienen ist. Daneben schrieb er auch Opern, Orchesterwerke und Kammermusik. *Élégie* bedeutet Klagegesang. Sie hat oft einen schwermütigen, klagenden, traurigen Charakter. Das Stück geht zwar nur bis zur 2. Lage, hat aber wegen der melodischen Gestaltung mit Vibrato einen etwas höheren Schwierigkeitsgrad.

Alexander Gretchaninoff (1864–1956) war ein russischer Komponist, der in Moskau geboren und in New York gestorben ist. Von seinen über 200 Werken sind vor allem seine Kinderstücke für Klavier und der Zyklus „In aller Frühe“ für Cello und Klavier bekannt. Aus diesem Zyklus stammt die *Burlesque*, eine Komposition mit scherzhaftem, zum Teil auch melancholischem Charakter. Sie steht in g-Moll, endet aber in G-Dur. Tonleiterpassagen, Oktavsprünge und schnelle Intervallsprünge über benachbarte Saiten wechseln sich ab. *Räuber und Gendarm* ist ein beliebtes Geländespiel für Kinder. Das Fangenspielen drückt sich besonders im Mittelteil aus, der ein schnelles Spiccato im Piano erfordert, welches durch plötzliche Akzente (z. B. in T. 9/10) unterbrochen wird.

Béla Bartók (1881–1945) war ein bedeutender ungarischer Komponist, Pianist und Musikethnologe des 20. Jahrhunderts. Er wurde in Groß-Sankt-Nikolaus geboren und ist in New York gestorben. *Brâul* entstammt den „Rumänischen Volkstänzen“ für Orchester bzw. Klavier solo und ist der zweite und kürzeste der sechs Tänze. Das Stück prägt sich gut ein durch sein leichtes, im staccato gespieltes Motiv in d-Moll und die auffallende Sechzehntelquintole, die einige Takte später durch ein variiertes Sechzehntelmotiv fortgeführt wird.

Hermann Regner (1928–2008) war ein deutscher Komponist und Musikpädagoge sowie Mitarbeiter von Carl Orff am Orff-Institut in Salzburg. Die beiden Stücke *Bitte nicht stolpern* und *Durch die Wüste* entstammen seinem Zyklus „Kontra-Spaß“ für Kontrabass. Das erste Charakterstück mit Tempoangabe „hastig“ enthält einige Taktwechsel (3/4- und 3/2-Takt) und Phrasen mit unterschiedlicher und ungerader Taktanzahl. Außerdem erfordert es das Spiel mit verschiedenen Bogengeschwindigkeiten. Das zweite Stück im Adagio beginnt mit kleinen Terzen in d-Moll (Pizzicato), die langsame Schritte durch eine Wüste darstellen und sich mit lyrischen, expressiven, chromatischen Linien abwechseln. Verlangt werden Lagenwechsel zwischen $\frac{1}{2}$ und $2\frac{1}{2}$ Lage.

Paul Hindemith (1895–1963) war ein deutscher Komponist des 20. Jahrhunderts, der in Hanau geboren und in Frankfurt am Main gestorben ist. Er schockierte in den 1920er Jahren durch sein System der freien Tonalität, durch schrille Dissonanzen und schroffe Rhythmen. Darüber hinaus verwendet er aber auch Elemente des Neoklassizismus mit Rückgriff auf barocke und klassische Formen. Er schuf ein umfangreiches Repertoire an Klavier- und Kammermusik sowie Opern und Orchesterwerke. Das *Leichte Stück* kreist um e-Moll, enthält viele ungewohnte freitonale Wendungen, ist aber insgesamt sehr melodisch. Es ist untertitelt mit „mäßig schnell, heiter“ und enthält viele expressive Linien.

Daniel Kemminer (*1978) ist ein deutscher Komponist und Musikpädagoge. *Shana Tova* ist jiddisch und bedeutet „frohes neues Jahr“. Das Stück steht in der Stilistik des Klezmer, einer aus dem Judentum stammenden weltlichen, nichtliturgischen Volksmusiktradition. Charakteristisch für den hier gewählten tonalen Modus ist die übermäßige Sekunde zwischen der erniedrigten zweiten und erhöhten dritten Stufe (b-cis und später es-fis).

Tanz der Waldfee von *Charlotte Mohrs* (*1989) ist eine Improvisation über zwei verschiedene Harmonieschemata, in dreiteiliger Form (d-Moll, g-Moll, d-Moll) und mit einer Coda, die aus Flageoletttönen besteht. Der 3/4-Takt wird mit einer schwungvollen, betonten ersten Viertel und einem leichten zweiten und dritten Schlag ausgefüllt und erhält so einen tänzerischen und gleichzeitig gesanglichen Charakter. Man kann sich das Hüpfen und Drehen der Fee vorstellen. Der dunkle, dichte Charakter des Waldes wird durch den tiefen Kontrabass-Klang dargestellt, die Leichtigkeit der Fee durch die Flageolett-Variationen am Ende des Stückes.

Charlotte Mohrs