

Comments on the individual pieces

The *Pavane* by Catalan Renaissance composer Don Luis Milan (c. 1500-1560) was originally written for the *vihuela*, a kind of lute. A pavane is a solemn and stately dance, here felt with two beats to the bar, using simple note values ranging from minims to quavers.

The composition *Spagnoletto* by Italian musician Cesare Negri (c. 1535-1604) is a lively *Allegro* with three repeated sections, offering an invitation to try varying dynamics and articulation.

Valentin Haussmann (c. 1580-1614) wrote his *Alla Tedesca* (German Dance) in 1603. This German dance is in F major and can be played in half position, with the opening melody making the most of the low notes on the E string. There is lively alternation between *portato*, *legato* and *staccato* playing.

John Eccles (1668-1735) was the son of Henry Eccles, whose Double Bass Sonata in G minor (advanced level) is widely known. His Minuet in 3/4 time provides useful training in mastering bow distribution. The title 'Minuet' comes from the French '*menu pas*', meaning 'small step'. Bars 14/ 15 are played in 3/2 time (hemiola).

Christoph Graupner (1683-1760) originally wrote this *Bourrée* for the piano. The piece is in G minor in *Alla breve* time, as was customary for this Baroque court dance.

Spring by Antonio Vivaldi (1678-1741) is a popular and happy melody in D major that can be played comfortably in first position on the double bass. Originally composed for violin solo with string orchestra and *basso continuo*, the cycle 'The Four Seasons' describes the contrasting character of the seasons, from cheerful Spring to the cold of Winter.

Originally composed in G major for the piano, this *Minuet* by Johann Sebastian Bach can be played in half position in the key of B^b major. It requires slightly more advanced bowing technique with frequent string crossing and clear separation or articulation of individual notes.

The *Minuetto* by Tommaso Giordani (1730-1806) can be played in first position, but is still not entirely straightforward due to its complex rhythm with semiquavers, triplets and dotted quavers. It requires fairly advanced bowing technique and good bow distribution for a lively, dance-like interpretation.

The evening song *Der Mond ist aufgegangen* is one of the best known German folk songs. The German words are by Matthias Claudius (1740-1815), the tune by Johann Abraham Peter Schulz (1747-1800). Calm crotchets reinforce a solemn, reflective mood. Each section of the melody ends with an accented minim and an unaccented crotchet: playing *legato*, this calls for a rapid and unobtrusive return with the bow for the next upbeat. This song has seven verses in its original form: looking up the lovely words on the Internet and reading through them is recommended.

The *Allegro* by Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) was originally a piano piece. Playing the piece in half position in E^b major can serve as an introduction to a lovely classical form: a clearly structured principal theme with a distinct contrast between a two-bar legato motif (bars 1-2) and a two-bar contrasting motif (bars 3-4). The latter motif is later repeated variously as an echo played *piano* (bars 5-6) or in a faster semiquaver variant (bars 11-12). This produces an interesting asymmetric form of 2x6 bars that reveals Mozart's sense of humour (conventional phrase lengths would be 2x4 or 2x8 bars). The shorter middle section presents a descending line (bars 13-14, bars 17-18) contrasted with a questioning ascending line (bars 15-16, bars 19-20), followed by a reprise.

Ode to Joy by Ludwig van Beethoven (1770-1827) figures in the fourth movement of his Ninth Symphony. The melody will be particularly familiar to double bass players, who actually have the theme to play

in that symphony. Whereas the theme in the original has notes slurred in fours and played *pp*, here a simplified version is proposed, played *mp* with notes slurred in pairs. The German words of this ode in nine verses are by Friedrich Schiller.

Allegretto by Giovanni Bottesini (1821-1889) features in his tutorial work *Metodo per Contrabasso* and was originally written for solo double bass. The pretty melody in A minor has simple rhythms, motifs and harmonies with chromatic progressions.

This *Lullaby* ('Good evening; good night') is one of the best known compositions by Johannes Brahms (1833-1887) and lends itself particularly well to lyrical playing on the double bass.

Alexander Borodin (1833-1897) based his opera *Prince Igor* on the mediaeval epic 'Lay of Igor'. This heroic saga is set in Russia and laments the lack of unity among the Russian people without a central ruler. Prince Igor's campaign against the Polovtsian invaders fails and Igor is imprisoned, but he later manages to escape.

Swan Lake is one of the best known ballets by Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893). This melody in the melancholy yet sublime key of A minor comes from the scene 'Swans fly over the castle grounds': in the middle section their flying motion is traced in broad melodic phrases that build up to *forte* and then *decrescendo* again.

The *Symphony from the New World* by Antonín Dvořák (1841-1904) was written after Dvořák emigrated from Prague to America. In the original scoring this theme is played by the oboe, with the last motif repeated by the clarinet; it is also taken up by the strings. The calm, noble and lovely melody of the principal theme consists of slurred dotted notes, to be played with smooth precision. This is readily playable in first position on the double bass in G major.

The double bass solo from the *First Symphony* by Gustav Mahler (1860-1911) is a well known repertoire piece for bass players. The tune of the canon *Frère Jacques* (translated into the minor key) is readily memorable and can be played in half position with a solemn, sustained *legato*. The piano plays in canon with the double bass.

Caprice No. 24 by Niccolò Paganini (1782-1840) was originally composed for violin solo and is one of the best known virtuoso pieces. Its lively *Allegro vivace* and slurred semiquaver passages with string crossing require advanced bowing technique in a demanding yet appealing piece. The tempo can be slowed down a little on the double bass, with slurred notes separated if necessary.

Friedrich Radermacher (b. 1924) taught as professor of composition and music theory at the Musik-hochschule (Academy of Music) in Cologne. Most of his own writing is chamber music, orchestral and choral works. The two pieces *A serious matter* and *All's well that ends well!* are original contributions actually composed for this book. They are quite different in mood and tempo, with an invigorating contrast between minor and major keys.

Two pieces by Hermann Regner (1928-2008) are presented from his book *Kontra-Spaß* [Fun with Double Bass]. *Recitative and Cellar Aria* initially calls for free rhythmic interpretation, as in a recitative (narrative declaration) in an opera or cantata. Then follows a cheerful principal melody that takes on a darker tone towards the end, as though down in a cellar. *So stressful!* is marked *presto*, with quaver motion running throughout and alternating between 3/4 and 4/4: very stressful indeed! This piece works playfully at increasing speed and strength of individual fingers. The associations of each piece will be readily obvious to players and audience, too.

Dorian Blue is by jazz pianist Frank Wunsch (b. 1945), who lives in Cologne and for a long time taught as a professor at Cologne Academy of Music. It offers a taste of jazz styles and rhythms, with scope for improvisation and individual interpretation.

The Singing Hippo is an original composition by the Finnish composer and bass player Teppo Hauta-aho (b. 1941), who will be familiar to bass players. It requires fairly advanced phrasing and musical understanding and ends evocatively with *pizzicato* and harmonics. All the tunes here are readily playable on the four strings of the double bass using very straightforward instrumental technique.

This *Little March* by Marianne Magolt (b. 1953) is an original piece for double bass composed especially for this book. A *pizzicato* introduction is followed by song-like theme with a steady march tempo that suggests a person walking in the countryside, quite relaxed and whistling a little tune. The form is ternary (A-B-A): the piece begins in D minor, followed by a contrasting middle section in D major and then returns *da capo* to D minor.

Charlotte Mohrs
English translation Julia Rushworth

Hinweise zu den einzelnen Stücken

Die *Pavane* des katalanischen Renaissance-Komponisten Don Luis Milan (ca. 1500–1560) ist im Original für die Vihuela, ein Lauteninstrument, geschrieben. Eine Pavane ist ein gravitatischer Schreittanz. Sie hat hier ein halbtaktig gefühltes Metrum mit einfachen Notenwerten von der halben Note bis zur Achtelnote.

Die Komposition *Spagnoletto* von dem italienischen Musiker Cesare Negri (ca. 1535–1604), ein lebhaftes Allegro, enthält drei sich wiederholende Formteile und lädt zu abwechslungsreicher Gestaltung der Dynamik und Artikulation ein.

Valentin Haussmann (ca. 1560–1614) schrieb das *Alla Tedesca* (= Deutscher Tanz) im Jahr 1603. Der deutsche Tanz steht in F-Dur und ist in der halben Lage spielbar, wobei die Anfangsmelodie die tiefen Töne der E-Saite ausschöpft. Portato, Legato und Staccato wechseln sich lebendig miteinander ab.

John Eccles (1668–1735) war der Sohn von Henry Eccles, dessen Kontrabasssonate in g-Moll (Schwierigkeit Oberstufe) weit verbreitet ist. In seinem *Menuett* im 3/4-Takt lässt sich eine gute Bogenaufteilung erlernen. Der Titel „Menuett“ kommt von französisch „menu pas“ und bedeutet „kleiner Schritt“. Die Takte 14–15 werden als 3/2-Takt gespielt (Hemiole).

Christoph Graupner (1683–1760) schrieb die *Bourrée* im Original für das Klavier. Das Stück steht in g-Moll und im Allabreve-Takt, wie es für diesen barocken Hoftanz üblich ist.

Der *Frühling* von Antonio Vivaldi (1678–1741) ist eine beliebte, fröhliche Melodie in D-Dur, die auf dem Kontrabass bequem in der ersten Lage zu spielen ist. Der Zyklus „Die Vier Jahreszeiten“, im Original für Violine solo mit Streichorchester und Basso continuo komponiert, beschreibt den unterschiedlichen Charakter der Jahreszeiten vom heiteren Frühling bis zum kalten Winter.

Das *Menuett* von Johann Sebastian Bach, im Original in G-Dur für Klavier komponiert, ist in der Tonart B-Dur in der halben Lage spielbar. Es stellt etwas höhere Anforderungen an die Bogentechnik durch viele Saitenwechsel und ein deutliches Trennen bzw. Artikulieren der Töne.

Das *Minuetto* von Tommaso Giordani (1730–1806) lässt sich zwar in der ersten Lage spielen, ist aber trotzdem nicht ganz leicht wegen einer komplizierteren Rhythmik mit Sechzehnteln, Triolen und punktierten Achteln. Es hat einen höheren Anspruch an Bogentechnik und -einteilung und erfordert eine lebendige, tänzerische Gestaltung.

Das Abendlied „*Der Mond ist aufgegangen*“ ist eines der berühmtesten deutschen Volkslieder. Der Text stammt von Matthias Claudius (1740–1815), die Melodie von Johann Abraham Peter Schulz (1747–1800). Die ruhigen Viertelnoten unterstreichen den getragenen, besinnlichen Charakter. Die melodischen Abschnitte enden jeweils mit einer schweren halben Note und einer unbetonten Viertelnote. Dies erfordert im Legato ein schnelles und unmerkliches Zurückholen des Bogens für den neuen Auftakt. Das Lied hat im Original sieben Strophen. Es lohnt sich, den schönen Text im Internet zu suchen und nachzulesen.

Das *Allegro* von Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) ist im Original ein Klavierstück. Anhand dieses Stückes, das in Es-Dur in der halben Lage gespielt wird, lässt sich eine schöne klassische Formgestaltung erlernen: es gibt ein klar gegliedertes Hauptthema mit einem deutlichen Kontrast zwischen einem zweitaktigen Legatomotiv (T. 1–2) und einem zweitaktigen abgesetzten Motiv (T. 3–4). Letzteres wird später variiert wiederholt als Echo im Piano (T. 5–6) bzw. mit einer schnelleren Sechzehntel-Variante (T. 11–12). So entsteht eine interessante asymmetrische Form mit 2x6 Takten, die Mozarts Humor erkennen lässt (normal wäre eine Phrasierung mit 2x4 oder 2x8 Takten). Der kürzere Mittelteil enthält den Gegensatz von Abwärtsbewegung (T. 13–14, T. 17–18) und fragender Aufwärtsbewegung (T. 15–16, T. 19–20), danach folgt die Reprise.

Die *Ode an die Freude* („Freude schöner Götterfunken“) von Ludwig van Beethoven (1770–1827) stammt aus dem 4. Satz der 9. Symphonie. Die Melodie ist bei Kontrabassisten besonders bekannt, da sie in dieser Symphonie das Thema spielen dürfen. Während das Thema im Original in Viererbindungen und im *pp* gespielt wird, wird hier eine vereinfachte Variante im *mp* und mit Zweierbindungen vorgeschlagen. Der Text des Liedes stammt von Friedrich Schiller und hat 9 Strophen.

Das *Allegretto* von Giovanni Bottesini (1821–1889) stammt aus seinem Unterrichtswerk „Metodo per Contrabasso“ und ist im Original eigentlich für Kontrabass solo. Die hübsche Melodie in a-Moll enthält einfache Rhythmen, Motive und Harmonien sowie chromatische Durchgänge.

Das *Wiegenlied* („Guten Abend, gut Nacht“) ist eine der bekanntesten Kompositionen von Johannes Brahms (1833–1897). Das Stück eignet sich besonders für das gesangliche Spiel auf dem Kontrabass.

Die Oper *Prinz Igor* komponierte Alexander Borodin (1833–1887) nach dem mittelalterlichen „Igorlied“. Diese Heldenerzählung spielt in Russland und beklagt die Uneinigkeit des russischen Volkes ohne zentralen Herrscher. Der Feldzug des Fürsten Igors gegen die Polowetzer missglückt und Igor gerät in Gefangenschaft, aus der er später aber wieder fliehen kann.

Schwanensee ist eines der bekanntesten Ballette von Pjotr Iljitsch Tschaikowsky (1840–1893). Die Melodie im melancholischen, aber erhabenen a-Moll entstammt der Szene „Flug der Schwäne über den Schlosspark“. Im Mittelteil wird die Flugbewegung nachgebildet durch weitgespannte Melodiebögen, die sich bis ins *forte* steigern und dann zurück ins *decrescendo* führen.

Die *Symphonie aus der neuen Welt* von Antonin Dvorak (1841–1904) entstand nach Dvoraks Übersiedlung von Prag nach Amerika. Das Thema wird im Original von der Oboe gespielt, die Wiederholung des letzten Motives von der Klarinette. Es wird auch von den Streichern aufgegriffen. Die ruhige, liebevolle, erhabene Melodie des Hauptthemas besteht aus gebundenen Punktierungen, die exakt aber weich zu spielen sind. Auf dem Kontrabass ist das in der 1. Lage in G-Dur gut spielbar.

Das Kontrabass-Solo aus der 1. *Sinfonie* von Gustav Mahler (1860–1911) ist für Kontrabassisten ein bekanntes Repertoirestück. Die Melodie des Kanons „Bruder Jakob“ (abgewandelt nach Moll) ist leicht einprägsam und in der halben Lage spielbar, in feierlichem, getragenen Legato. Das Klavier spielt mit dem Kontrabass im Kanon.

Die *Caprice Nr. 24* von Niccolò Paganini (1782–1840) ist im Original für Violine solo komponiert und eines der bekanntesten Virtuosenstücke. Durch das lebhafteste *Allegro vivace* und die gebundenen Sechzehntel-Passagen mit Saitenübergängen entsteht ein bogentechnisch anspruchsvolles, aber auch

ansprechendes Stück. Das Tempo kann auf dem Kontrabass ruhiger gespielt werden, die Bindungen kann man bei Bedarf trennen.

Friedrich Radermacher (*1924) lehrte als Professor für Komposition und Musiktheorie an der Musikhochschule in Köln. Er schrieb vor allem Kammermusik, Orchestermusik und Chormusik. Die beiden Stücke *Eine ernste Angelegenheit* und *Ende gut, alles gut!* sind Originalbeiträge, die eigens für dieses Heft komponiert wurden. Sie sind ganz unterschiedlich in Ausdruck und Tempo und leben vom Gegensatz zwischen Moll und Dur.

Von Hermann Regner (1928–2008) werden zwei Originalstücke aus seinem Heft *Kontra-Spaß* vorgestellt. *Rezitativ und Kellerarie* erfordert zu Beginn eine freie rhythmische Gestaltung, wie bei einem Rezitativ („Sprechgesang“) in einer Oper oder Kantate. Dann folgt eine fröhliche Hauptmelodie und gegen Ende ein dunkler Klang, wie in einem Keller. *So ein Stress* steht im Presto, verwendet eine durchlaufende Achtelbewegung und es wechseln 3/4 und 4/4-Takt miteinander ab. Ganz schön stressig also! Das Stück trainiert spielerisch die Schnelligkeit und Kraft der einzelnen Finger. Die Assoziationen der Stücke sind für Spieler und Zuhörer leicht verständlich.

Dorian Blue stammt von dem in Köln lebenden Jazzpianisten Frank Wunsch (*1945), der lange Zeit als Professor an der Kölner Musikhochschule lehrte. Das Stück bietet Einblicke in die Stilistik und Rhythmik des Jazz und bietet Raum für Improvisation und eigene Gestaltung.

The Singing Hippo ist eine Originalkomposition des bei Bassisten bekannten finnischen Komponisten und Kontrabassisten Teppo Hauta-aho (*1941). Es stellt höhere Ansprüche an die Gestaltung und das musikalische Verständnis und endet bedeutungsvoll mit Pizzicato und Flageolets. Alle Themen sind optimal an den vier Saiten des Kontrabasses orientiert und instrumentaltechnisch besonders gut spielbar.

Der *Kleine Marsch* von Marianne Magolt (*1953) ist ein Originalstück für Kontrabass, das eigens für dieses Heft komponiert wurde. Nach einer Einleitung im Pizzicato und folgt ein liedhaftes Thema in ruhigem Marschtempo. Es erinnert an einen Wanderer, der entspannt durch die Natur marschiert und dabei eine kleine Melodie pfeift. Die Form ist dreiteilig (A-B-A): das Stück beginnt in d-Moll, dann folgt ein kontrastierender Mittelteil in D-Dur, anschließend ein Da Capo in d-moll.

Charlotte Mohrs