

**GRAND
PIANO**

SCHULHOFF

PIANO WORKS • 3

SUITE DANSANTE EN JAZZ

9 KLEINE REIGEN • OSTINATO

5 ÉTUDES DE JAZZ

CONFREY: KITTEN ON THE KEYS

CAROLINE WEICHERT

ERWIN SCHULHOFF (1894-1942)

PIANO WORKS • 3
SUITE DANSANTE EN JAZZ
9 KLEINE REIGEN • OSTINATO
5 ÉTUDES DE JAZZ

ZEZ CONFREY (1895-1971)
KITTEN ON THE KEYS

CAROLINE WEICHERT, *piano*

Catalogue number: GP723
Recording Dates: 2 September 2012, 3-4 May 2014
Recording Venue: Hochschule für Musik und Theater, Hamburg, Germany
Publishers: Universal Edition (1-6, 16-21, 22-26)
Ries & Erler; Berlin (7-15), Warner Bros. Publications (27)
Producer, Engineer and Editor: Philip Schulz
Piano Technician: Ralph Seibel
Piano: Steinway D
English Booklet Notes: Richard Whitehouse
German Booklet Notes (except for composer biography): Cris Posslac
Artist photograph: Alexandra Schileo
Cover Art: Gro Thorsen: Untitled, 25x25cm, oil on aluminium, 2012
www.grothorsen.com

SUITE DANSANTE EN JAZZ (1931)

17:00

1	Stomp	01:01
2	Strait	03:22
3	Waltz	04:23
4	Tango	02:33
5	Slow	03:43
6	Fox-Trot	01:58

9 KLEINE REIGEN, OP. 13 (1913)

15:50

7	I. Leicht bewegt	01:47
8	II. Mäßig bewegt	01:24
9	III. Schnell	00:38
10	IV. Feurig, aber sehr rhythmisch	00:50
11	V. Walzertempo, äußerst kokett vorzutragen	03:01
12	VI. Ruhig fließend	02:36
13	VII. Ruhiges Walzertempo	01:59
14	VIII. Leicht bewegt	01:20
15	IX. Ruhiges Walzertempo	02:15

OSTINATO (1925)**07:16**

16	I. Papa	01:32
17	II. Mama	01:37
18	III. da...da	01:07
19	IV. hopp...hopp	00:48
20	V. a...a	01:06
21	VI. trara	01:06

5 ÉTUDES DE JAZZ (1926)**13:16**

22	I. Charleston	01:29
23	II. Blues	03:20
24	III. Chanson	03:35
25	IV. Tango	01:56
26	V. Toccata sur le shimmy 'Kitten on the Keys' de Zez Confrey	02:56

27 ZEZ CONFREY: KITTEN ON THE KEYS (1921)**03:51****TOTAL TIME: 57:12**

ERWIN SCHULHOFF (1894-1942)

PIANO WORKS • 3

Erwin Schulhoff was born in Prague on 8th June 1894 and showed innate musical ability at an early age. A musical career was chosen on the recommendation of no less than Antonín Dvořák, with Schulhoff studying at the Prague Conservatory from 1904 followed by piano tuition in Vienna from 1906, then composition in Leipzig with Max Reger from 1908 and latterly in Cologne with Fritz Steinbach from 1911. At much the same time he was laying the basis of a career as a pianist while his efforts at composing were rewarded with a Mendelssohn Prize in 1918 for a piano sonata. If his music up to the First World War shows the expected absorbing of influences from Brahms and Dvořák, via Strauss, to Debussy and Scriabin, the four years spent in the Austrian army saw him adopt a more radical stance both artistically and politically. Over the ensuing few years, he absorbed the Expressionism represented by Schoenberg and the Second Viennese School, along with the Dadaism espoused by George Grosz, whose advocacy of jazz found its way into much of Schulhoff's music of this period.

The later 1920s saw something of a rapprochement between competing musical aesthetics – evident in a number of chamber works and concertos, as well as the *First Symphony*, the ballet *Ogelala*, the 'jazz oratorio' *HMS Royal Oak* and an opera about Don Juan entitled *Flammen* which, however, proved to be a failure at its Brno première in 1932. That year also saw Schulhoff's *Second Symphony*, its lucid neo-classicism hinting at a significant change of direction whose political motivation was soon confirmed by the cantata *Das Manifest* with its settings of Karl Marx and Friedrich Engels. Looking to the Soviet Union for a solution to the political and economic problems that were then rapidly besetting Europe, he focussed on the symphony as the medium by which he was best able to convey an ever more monumentalized idiom. A further six of these emerged between 1935 and 1942, though the *Seventh* and *Eighth* were to remain unfinished. Having lived in Prague for most of the inter-war years, working there as a pianist in theatre productions and also for radio broadcasts, Schulhoff was to find himself without any means of support after the German occupation of Czechoslovakia early in 1939. He soon took out Soviet citizenship, but was arrested by the Nazi authorities before he could finalize his emigration to the Soviet Union and was then deported to a concentration camp near Wülzburg, where he died (most probably of tuberculosis) on 18th August 1942.

Schulhoff's jazz-inspired music occupies a specific period in his output and also represents a move away from the iconoclastic stance of his music soon after the First World War towards an idiom that was contemporary while remaining accessible to a broader audience, without as yet needing to sound overtly political. Such elements then fall away markedly in the face of the composer's intensifying political commitment, though his on-going work as a freelance pianist meant that they did not disappear entirely from his music until the very last years. As is equally the case with his older contemporary Martinů, jazz idioms had become integrated into Schulhoff's mature musical language without needing to draw attention to themselves.

Composed in 1931, and dedicated to the writer and musicologist Henry-Gil Marchex, *Suite dansante en Jazz* is among the last of Schulhoff's works to be overtly indebted to jazz idioms. *Stomp* opens the cycle with its breezy nonchalance and deft syncopation, then *Strait* takes a decidedly different tone with its alternation between sly insinuation and capricious humour in a manner redolent of Satie. *Waltz* continues this more inward mood with its diffident yet knowing tale on the dance rhythm such as recalls Ravel, while *Tango* redresses the balance with its agile jauntiness. *Slow* aptly describes the languorous poise and harmonic elegance (evoking Billy Mayerl) of the piece in question, before *Foxtrot* finds Schulhoff returning to one of his favourite dance rhythms in music which makes for a lively and effervescent close.

Composed in 1913 and dedicated to the composer's friend Suse Eschweiler von Baumbach, *Neun kleine Reigen* is correspondingly among Schulhoff's earliest works to exhibit a jazz influence, though here the idiom is equally that of the light music from this period. The first piece duly sets the tone for what follows in its pert seguing between expressive reticence and recalcitrance, complemented by the robust rhythmic and martial profile of its successor. The third piece is a brief though scintillating study, heading directly into the ensuing item with its much more forceful demeanour. The fifth and longest piece is another of those waltz-tinged numbers that were a staple of the composer's output at this time, its appealingly coquettish manner finding ready contrast in the limpid calm and tonal obliqueness of the following item. The seventh piece is an understated take on waltz rhythm, its musing offset by the liveliness of its successor, then the final piece sees a return to the waltz for a decidedly poignant close.

The six pieces which comprise *Ostinato* signal the end of Schulhoff's avant-garde period and instead show a debt to Expressionism and Dada. Subtitled '*Sechs familiäre Angelegenheiten: Lustige Klavierstücke für große und kleine Kinder*', these six miniatures on 'family matters' are humorous and intimate portraits of everyday life with a child – indeed they were composed shortly after the birth of Schulhoff's son in 1923 – and mark the start of the blossoming of the composer's career.

Published in 1927, the *Cinq Études de Jazz* is among the most representative of Schulhoff's works with a jazz influence and equally underlines the breadth of his interests in the genre. The sequence opens with a *Charleston* for Zez Confrey (1895-1971), the American pianist and composer of jazz and ragtime music. Its somewhat acerbic resolve is contrasted with a *Blues* for Paul Whiteman (1890-1967), the American violinist, bandleader and composer, whose innovative and influential expressive stylings are to the fore in music which simmers with more unsettling emotions. Next comes a *Chanson* for Robert Stolz (1880-1975), the Austrian conductor and composer of songs and operettas – the 'song' of whose title unfolds in ruminative and even sombre terms. This is deftly complemented by a *Tango* for Eduard Künneke (1885-1953), the German composer of operas, operettas and shows – the indelible rhythmic profile of this dance embodied in pianism as teasing in expression as it is fluid in its pianism. The sequence concludes with a *Toccata* for Alfred Baresel (1893-1984), the German critic and proponent of jazz – its irrepressible verve and rhythmic alacrity placing it in a line of Francophone keyboard pieces stretching from Ravel back to François Couperin.

The present recording ends with the piece on which the last of these études was based. Apparently inspired by a stay at his grandmother's house, during which he heard her cat walk across the keyboard, *Kitten on the Keys* became an instant hit for Zez Confrey when it was published in 1921 and, despite a number of other successful ragtime pieces that decade, remains the piece by which he is best remembered almost a century later. A thematic connection between them is by no means explicit, though the all-round poise of Confrey's music serves to place this and Schulhoff's jazz-inspired music as a whole within an appropriate and relevant context.

Richard Whitehouse

ERWIN SCHULHOFF (1894-1942)

KLAVIERMUSIK • FOLGE 3

Erwin Schulhoff wurde am 8. Juni 1894 in Prag geboren und ließ schon früh seine musikalische Begabung erkennen. Nachdem kein Geringerer als Antonín Dvořák empfohlen hatte, ihn seinen Weg als Musiker gehen zu lassen, kam der zehnjährige Schulhoff 1904 ans Prager Konservatorium, bevor er 1906 in Wien Klavier studierte, bei Max Reger in Leipzig seit 1908 Kompositionsunterricht erhielt und endlich 1911 in Köln Schüler von Fritz Steinbach wurde. Mittlerweile hatte er das Fundament zu einer Pianistenkarriere gelegt. Als Komponist war er zudem im Jahre 1918 für eine Klaviersonate mit dem Mendelssohn-Preis ausgezeichnet worden. Während die Werke, die vor dem Ersten Weltkrieg entstanden, ganz erwartungsgemäß die Einflüsse von Johannes Brahms und Antonín Dvořák über Richard Strauss bis hin zu Claude Debussy und Alexander Skrjabin zeigten, kam er während seiner vierjährigen Dienstzeit beim österreichischen Militär zu radikaleren Ansichten über Kunst und Politik. In den nächsten Jahren übernahm er die Werte des Expressionismus, wie ihn Arnold Schönberg und die Zweite Wiener Schule repräsentierten, sowie den Dadaismus eines George Grosz, dessen Plädoyer für den Jazz sich ganz direkt in vielen Werken Schulhoffs aus der damaligen Zeit niederschlug.

Im weiteren Verlauf der zwanziger Jahre kam es zu einer gewissen Annäherung zwischen diesen beiden ästhetisch entgegengesetzten Richtungen. Offenkundig zeigte sich das in verschiedenen Kammermusiken und Konzerten, in der ersten Symphonie, dem Ballett *Ogelala*, dem »Jazz-Oratorium« *HMS Royal Oak* und der Don Juan-Oper *Flammen*, die bei ihrer Premiere 1932 in Brunn allerdings durchfiel. Im selben Jahr schrieb Schulhoff seine zweite Symphonie, deren neoklassizistische Transparenz jenen Richtungswandel andeutete, der bald darauf in der Kantate *Das Manifest* auf Texte von Karl Marx und Friedrich Engels seine politischen Motive erkennen ließ. Die UdSSR schien ihm eine Lösung der politischen und ökonomischen Probleme zu bieten, von denen Europa bedrängt war, und in der Gattung der Symphonik sah er die beste Möglichkeit, ein neues, monumentales Idiom zu vermitteln. Zwischen 1935 und 1942 entstanden sechs weitere Symphonien, wobei die Siebte und die Achte allerdings unvollendet blieben. Zwischen den Kriegen hatte Schulhoff vornehmlich in Prag gelebt, um als Pianist bei Theaterproduktionen und Rundfunksendungen seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Dieser Mittel sah er sich beraubt, nachdem die Tschechoslowakei 1939 unter deutsche Besatzung geraten war. Zwar erhielt er noch die sowjetische Staatsbürgerschaft, doch bevor ihm seine Emigration in die UdSSR gelingen konnte, wurde er verhaftet und in das KZ Wülzburg gebracht, wo er am 18. August 1942 (vermutlich an Tuberkulose) starb.

In Schulhoffs Œuvre bezeichnet die jazz-inspirierte Musik eine ganz spezifische Periode. Sie entfernte sich vom Bildersturm der Werke, die er nach dem Ersten Weltkrieg komponiert hatte, und bewegt sich auf eine Tonsprache zu, die trotz ihrer Aktualität einem größeren Publikum zugänglich war, ohne dass sie schon offenkundig politischer Natur gewesen wäre. Diese Elemente treten dann deutlich hinter das stärkere politische Engagement des Komponisten zurück, der natürlich als freiberuflicher Pianist längere Zeit jazz-artige Stücke spielte, bevor sie in den letzten Lebensjahren aus seinem Repertoire verschwanden.

Wie sein älterer Zeitgenosse Bohuslav Martinu hatte auch Schulhoff den Jazz in sein musikalisches Denken integriert, ohne dass er seine Aufmerksamkeit hätte darauf richten müssen.

Richard Whitehouse

Deutsche Fassung: Cris Posslac

Am 31. April 1931 vollendete Erwin Schulhoff in Prag seine sechssätzigige *Suite dansante en Jazz*. Die Komposition, die er dem Schriftsteller und Musikwissenschaftler Henry-Gil Marchex widmete, ist das letzte Werk, in dem sich der Komponist ganz unverhohlen der Sprache des Jazz bedient, die er freilich mit seinem eigenen, intellektuellen Akzent spricht. Der *Stomp* gebärdet sich in seinen Phasenverschiebungen – ein notierter Alla breve-Takt wird gewissermaßen mit metrischen Variablen ausgefüllt – wie ein toccatenartiges Präludium, der regelmäßigere Gang des nachfolgenden *Strait* wird immer wieder von unberechenbaren Einblendungen durchbrochen. Der *Waltz* ist gewiss keine Hommage an die Donaumetropole, sondern erinnert vielmehr in seinen Wendungen an Ähnliches von Maurice Ravel und wäre in einer Nachtbar, wie sie Otto Dix etwa oder George Grosz hätten malen können, die rechte Begleitmusik. Am gleichen Ort, wo die Männer, wie Erich Kästner schrieb, beim Tanzen den Hut aufbehielten, wäre auch der *Tango* zu finden, dessen markanter Rhythmus geradezu skelettiert erscheint. Entspannt, elegant und rauchig wie eine Gruppe halblauter Saxophone, führt der *Slow* zum abschließenden *Foxtrott*: Wieder sind die Ph(r)asen gegen die Taktstriche verschoben, und nicht nur die »schräge« Spannung der Harmonien, sondern auch die zeitweilig recht gespannten Dezimen der linken Hand bringen die Tanzsuite zu einem pffiffigen Ende.

Seiner Freundin Suse Eschweiler von Baumbach widmete Schulhoff die *Neun kleinen Reigen Werk 13*. Die feine Kollektion des Neunzehnjährigen wirkt wie eine geistreiche, mal aphoristische, mal umfänglichere Spiegelung gegenwärtiger Salonklänge und Tanzkreationen, schaut mitunter aber auch mit einer leisen Wehmut in frühere Zeiten zurück: In der Atmosphäre der »Valses nobles et sentimentales«, die Maurice Ravel eben erst in Druck gegeben hatte, beginnt die neunteilige Suite »leicht bewegt«, ehe es auf Zehenspitzen »mäßig bewegt« dahintrippelt. Wie ein rasanter Pas de deux sausen in der dritten Nummer die beiden Hände aufeinander zu und voneinander weg, mit genügend Schwung, um attacca den rustikalen, von Dudelsackquinten getragenen Dorfreigen zu tanzen. Ein eher wienerischer, ungemein koketter Walzer (5) verhaucht und macht einem kleinen Experiment Platz, das »ruhig fließend« von allen zwölf Tönen der chromatischen Leiter beinahe systematischen Gebrauch macht, bevor ein »ruhiges Walzertempo« die dezente Hommage an Frédéric Chopin (7) bestimmt. Danach schließt sich der Reigen: Der achte Tanz besinnt sich auf den zweiten, und ein weiteres »ruhiges Walzertempo« lässt im Anklang an die ersten Takte der Suite leise und kaum mehr vernehmlich den Vorhang fallen.

»Berlin, im Juli 1923« lautet das Abschlussdatum des *Ostinato*, bei dem es sich, wie der Untertitel erläutert, um »sechs familiäre Angelegenheiten« handelt. Gewidmet hat Erwin Schulhoff die »lustigen Klavierstücke für große und kleine Kinder« seinem »kleinen Sohn Peter«, der damals gerade seinen ersten Geburtstag feiern konnte.¹⁾ Der *Papa* versteckt in weichen, gebundenen Achteln verschiedene Liedanklänge (»Backe, backe Kuchen«), die *Mama* erledigt »das bisschen Haushalt« in einem anmutigen Walzer. Der Kleine sagt das erste, vieldeutige Wort: *da ... da*, was »Papa« und »Mama« oder »sieh mal an« heißen könnte und jedenfalls einen Dadaismus *in statu nascendi* darstellt. *Hopp ... hopp* bezeichnet den »wilden Reiter«, bei dem das Pferdchen Galopp läuft. Was dann »a ... a« zu sagen hat? Das überlassen wir der Phantasie des Hörers und Lesers: ein kleines *crescendo* markiert die 2 x 2 Anfangstöne (a), und gegen Ende rieselt es in der höheren Lage, als träfe Flüssiges auf Porzellan. Die fröhlichen kleinen Trompeten des *Trara* sind nicht misszuverstehen.

Am 16. November 1926 schloss Erwin Schulhoff in Prag seine *Cinq Études de Jazz* ab. Eine besondere Rolle spielt in diesen fünf Stücken der amerikanische Pianist und Komponist Edward Elzear (»Zez«) Confrey, der damals gerade seine zwei ersten Hits gelandet hatte: den Shimmy (oder Ragtime) *Kitten on the keys* und die gleichermaßen dauerhaften »Dizzy Fingers«. Dem Verfasser dieser aktuellen Schlager widmete Schulhoff seine erste Etüde, einen extrem chromatischen, dissonant-perkussiven *Charleston*, dem sich ein ebenso entspannter wie sinnlich raunender *Blues* für den berühmten Bandleader und Komponisten Paul Whiteman (1890-1967) anschließt. Beim *Chanson* für Robert Stolz (1880-1975) sieht man den letzten berühmten Meister des klassischen Operettenschlagers (»Salome, schönste Blume des Morgenlands«, »Zwei Herzen im Dreivierteltakt«) in einer seiner gemütlichen Improvisationen am Klavier, worauf seinem deutschen Kollegen Eduard Künneke (1885-1953) ein *Tango* mit ungewöhnlich reicher Ornamentik dediziert wird. Am Ende steht nun die *Toccata sur le Shimmy* »*Kitten on the keys*« de Zez Confrey für den deutschen Kritiker und Musikschriftsteller Alfred Baresel (1893-1984), der sich bereits in den zwanziger Jahren als Mitbegründer der deutschen Jazzbewegung hervorgetan hatte.

Der motorischen Variation folgt das Original: *Kitten on the keys*, die neuzeitliche Antwort auf Domenico Scarlattis »Katzenfuge«. Nachdem Zez Confrey die Katze seiner Großmutter hatte über die Klaviertasten laufen hören, gelang ihm ein pianistisches Evergreen, das er am 21. September 1921 selbst für *Edison Re-Creation* aufgenommen hat. Der direkte Vergleich mit Schulhoffs Reflexion spricht für sich ...

Cris Posslac

¹⁾ Petr Schulhoff hat sich bis zu seinem Tode im Jahre 1986 in der CSSR einen Namen als Regisseur und Drehbuchautor gemacht

CAROLINE WEICHERT

© Alexandra Schileo

Caroline Weichert began playing the piano at the age of six, before entering the class of her father, Gregor Weichert, when she was sixteen. She later became a pupil of Renate Kretschmar-Fischer at the Musikhochschule in Detmold, where she received her diploma in 1989. To complete her training, she studied with Conrad Hansen, Vitaly Margulis and Yvonne Lefébure. A prize-winner at the Busoni, German Chopin and Schubert competitions, she went on to secure a double victory at the 'young artists' concerts' competition, organised by the German Musikrat, which was decisive for the development of her career. Since then, Caroline Weichert has appeared regularly as a soloist with orchestras such as the Baden-Baden Philharmonie, Nordwestdeutsche Philharmonie and the Telekom-orchester. She also gives numerous recitals and chamber music concerts, showing a particular predilection for repertoires that are less often played. This is attested to by a vast discography for the Koch/Schwann label, in company with members of the NDR-Sinfonieorchester. She received a Discobole award from the Académie du Disque Français for her recording début featuring works by Shostakovich. Since 1992, she has been a tenured professor at the Musikhochschule in Hamburg. Weichert's first recording for Grand Piano, Schulhoff Piano Works • 1 (GP 604), released in March 2012, received wide critical acclaim, including the prestigious *Choc de Classica* and *Pianiste* magazine's Maestro awards.

ERWIN SCHULHOFF
© HNH International

ERWIN SCHULHOFF

PIANO WORKS • 3

SUITE DANSANTE EN JAZZ • 9 KLEINE REIGEN

OSTINATO • 5 ÉTUDES DE JAZZ

KITTEN ON THE KEYS

Spanning almost two decades of Schulhoff's output, this programme includes the rarely heard *Neun kleine Reigen*, one of the composer's earliest works to exhibit the influence of both jazz and light music, as well as *Suite dansante en jazz*, one of the last of his works to be overtly indebted to jazz idioms. The six intimate and humorous portraits of everyday life with a child which make up *Ostinato* show the influence of Expressionism and Dada. The album concludes with Zez Confrey's ragtime *Kitten on the Keys* to which Schulhoff pays his own tribute in the last movement of *Cinq Études de Jazz*.

CAROLINE WEICHERT

1-6	SUITE DANSANTE EN JAZZ (1931)	17:00
7-14	9 KLEINE REIGEN, OP. 13 (1913)	15:50
16-21	OSTINATO (1925)	07:16
22-26	5 ÉTUDES DE JAZZ (1926)	13:16
27	ZEZ CONFREY: KITTEN ON THE KEYS (1921)	03:51
TOTAL TIME:		57:12

© & © 2016 HNH International Ltd. Manufactured in Germany. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording is prohibited. Booklet notes in English and German. Distributed by Naxos.

GP723

