

CAMERA ... ACTION!

Film Music from
the Golden 1920s and Thirties

German Silverscreen Classics
The Vintage Arrangements

COLOGNE NEW PHILHARMONIC
CONDUCTOR:
VOLKER HARTUNG

Film Music of the Golden Twenties & Thirties

1. Truxa Fox • Leo Leux • Foxtrott 1936 3:15
2. Ich küsse Ihre Hand Madame • Ralph Erwin • Tango 1929 2:33
3. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt • Friedrich Holländer • Walzer 1929..... 4:04
4. Es war einmal ein Musiker • Friedrich Schwarz • Tango 1932 2:38
5. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine • Franz Grothe 2:53
6. Das Karussell, das dreht sich immer rundherum (The Carousel Goes Round and Round) • Michael Jary..... 2:02
7. Schöne Argentina (Beautiful Argentina) • Gerhard Winkler • Paso Doble 1932..... 2:40
8. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da (a night is not only for sleeping) • Theo Mackeben 1938 2:14
9. Junger Mann im Frühling möchte nicht allein sein (Young Man in Spring doesn't like to be alone) • Will Meisel 1940 . 2:44
10. Schließe Deine Augen und träume (Close your eyes and dream) aus "Ehe in Dosen (1939) • Franz Grothe Walzer.... 5:37
11. Kauf Dir einen bunten Luftballon (buy yourself a balloon) a.d. Film 'Der weisse Traum' • Anton Profes 1938 3:55
12. Von Acht bis um Acht (from 8 o'clock to 8 o'clock) • Horst Kudritzky Foxtrott 1939 2:53
13. Good bye Johnny a.d. Film 'Wasser für Canitoga' • Peter Kreuder 1940 4:24
14. Große Eile (Great Rush) • Franz Mück • Foxtrott..... 2:08
15. Da Capo • Georges Boulanger Foxtrott 4:19
16. Karneval in Sevilla (Carnival in Seville) • Gerhard Winkler • Paso Doble. 6:14
17. Wie hab' ich nur leben können ohne Dich (How could I have lived without you) • Friedrich Holländer • Walzer. 4:00

Davide Toso, Anja Bukovec, Jaroslav Menzinsky & Attila Sautov, violins
Jadranka Gasparovic, violoncello • Alexander Tchernousov, double bass
Miltos Mumulides, clarinet & saxophone • Eric Heidange, saxophone
Natasha Majer, piano • Jevgenij Livchits, percussion • Torsten Neumann, trumpet
N.N. trombone • Theodor Ross, banjo & guitar

COLOGNE NEW PHILHARMONIC SWING ORCHESTRA
VOLKER HARTUNG, conductor

Recording Recorded 24. Oktober 2001 im Auditorium der Universität Leipzig
Sound Engineer and Editing: Holger Siedler
Re-mastered for 24bit/48kHz in 2016 by Holger Sieder, THS Studio, Dormagen, Germany © 2016 JPK Musik

If watching a motion picture, few of us are consciously aware of the important role of the music soundtrack accompanying the storyline.

If the composer and the music director have done a good job, music is blending in with the other elements of the film. However, if the film music were missing, we would notice this after a while. How many of today's film buffs have ever heard of Bernard Herrmann or Max Steiner, or knowing something about their work? What a poor impression would the screening of 'Gone With the Wind' from 1939 make without Max Steiner's wonderful music score and 'Tara's Theme'! What would 'The Student of Prague' (1925) or 'Bel Ami' (1940) have been without the fascinating musical direction of Theo Mackeben?

In recent years more attention has been paid to the great-but-little-known film music composers whose films we have heard about. Many of these under-appreciated musicians came from Austria or Germany.

Vienna, in particular, was home to the likes of Gold, Korngold, Loewe. Film composers as for example Gerhard Winkler, Franz Grothe, Theo Mackeben, Friedrich Schröder, Franz Doelle came from Berlin. So did other artists, who made a vital contribution to the German Film Art and Entertainment output. Almost all composers listed here also wrote 'classical' non-cinematic musical compositions - including operas, symphonies, concertos, and other musical forms. But this is another story.

The Third Reich drove some of the best composers mentioned here into American exile.

Hollywood film music from the 1930's to the 1950s certainly would have been far less enriched if the Nazis hadn't forced so many Jewish composers out of Austria and Germany.

One thing is certain: Hollywood's production would have had a very different tone. The loss for German and Austrian cinema was immense. What then happened to German Film Art during the Third Reich?

There were still many good musicians left in Germany after the exodus of their Jewish colleagues, who had left to the United States via Paris, London and Lisbon. Few of them were actually interested in politics at all and they contributed some wonderful music to the German film industry right until the end of the Second World War - a fact which is neglected in Germany and not very well known outside the country. Composers like Franz Doelle, Friedrich Schröder, Leo Leux, Georg Hentschel, Peter Kreuder, and Fred Raymond were great talents, well trained in German musical tradition and education and they wrote equally great music for many films produced in Babelsberg at the time. The curious historical fact is that German Film Industry under the direct control of the notorious propaganda minister Joseph Goebbels produced without doubt some excellent artistic results. Cinematography, acting, stage production were mostly up to Hollywood standards, sometimes even surpassing it. So were the film scores. Some of titles from this period you are now listening to, like 'I Kiss Your Hand, Madame' by Ralph Erwin is a theme from the 1929 film 'The Emperor Waltz'. This romantic ballad was originally a song in a German operetta; it was first sung in English by Bing Crosby shortly after sound came to the movies; in 1953 this title was again featured in a film 'So This Is Love' with a hopeful young crooner singing it named Merv Griffin.

One of the first projects by the Berlin composer Frederick Hollander was 'The Blue Angel' (1930) with Marlene Dietrich, who was fond of his songs throughout her long singing career. (A 1990's TV commercial featured Hol-

lander's 'Falling in Love again' with Dietrich's voice at the end.) Hollander's other film work included: 'Bluebeard's Eighth Wife' (1938), Berlin Express (1948), Foreign Affair (1948, with Dietrich) and Sabrina (1954).

One of the greatest actors in German Cinema was Gustav Gründgens, who in his famous Film 'Dance on the Volcano' from 1940 was questioning and parodizing the regime in the way he played the main role. The film was immediately forbidden and only later released. Gründgens' great song: 'The night is not only there to sleep' became a famous hit by then. Most of the music had been lost under the bombardment of the Babelsberg Film Studios during the war. Great efforts were undertaken to secure lost sheet music and to trace surviving manuscripts, at times even searched and found on Berliner flea markets and in antique shops. For the first time in nearly a century this music is played and recorded here in its original form and vintage arrangements.

Sie hören auf diesem Album Aufnahmen von deutscher Tonfilm-Musik aus den Zwanziger und Dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts.

Vor der Machtergreifung Hitlers war die deutsche Filmindustrie eine der führenden der Welt.

Ihr Niveau von Kinotechnik, Kinematographie, Schauspielkunst, Drehbuchgestaltung, Dramaturgie und Musik hatte in der Welt kaum ihresgleichen. Als der Tonfilm kam, gab es sogleich wunderbare Filmmusik der großartigen Berliner und Wiener Komponisten, die ja alle exzellente Schulung hinter sich hatten und in der symphonischen Tradition der Strauß, Mahler, Reger und Brahms aufgewachsen waren und gut schreiben konnten. Viele von ihnen und die besten unter ihnen waren Juden, wurden von Hitler vertrieben oder wanderten

selbst rechtzeitig aus. Das Ziel war Hollywood, wo der Standard der Filmmusik-Produktion durch den großen Zuwachs der europäischen Künstlerelite einen enormen Qualitätssprung machte. Komponisten wie Max Steiner ('Vom Winde verweht'), Erich Wolfgang Korngold ('Captain Blood', mit Errol Flynn) oder Frank Waxman ('Das Fenster zum Hof') entwickelten einen ganz spezifischen Stil- den berühmten Hollywood Sound. Das Berliner Show-Girl Marlene Dietrich begann ihre Karriere in den 1920er Jahren auf Berlins Revuebühnen und im Stummfilm, bis sie im Film 'Der blaue Engel' mit Sex-Appeal und Stimme sensationell zum Weltstar avancierte.

Etliche Komponisten widmeten ihr daraufhin ihre Lieder, sie sang nicht nur im Film, sondern auch erfolgreich auf Schallplatte. Friedrich Holländer, der die bekannte Melodie 'Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt' für Joseph von Sternberg, Marlene Dietrich und diesen Film 1929 schuf, emigrierte wie beiden danach nach Los Angeles.

Was geschah mit der deutschen Filmindustrie, nachdem sie viele ihrer besten Kräfte verloren hatte?

Es gab trotz des enormen Verlustes der besten Fachleute, darunter auch Regisseure vom Rang eines Fritz Lang, Billy Wilder und Ernst Lubitsch weiterhin in Deutschland viele gute Musiker und sie schrieben großartige Melodien.

Der deutsche und österreichische Film, wiewohl durch Goebbels kontrolliert und gleichgeschaltet, konnte trotz der Drangsalierung teils erstaunliche und künstlerisch hochstehende Kunstprodukte vorweisen. Im Film 'Tanz auf dem Vulkan' gelang Gustav Gründgens eine derart feinsinnige und doppeldeutige Parodie auf das herrschende Regime, daß der Film zeitweise verboten wurde. 'Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da' ist auch heute ein mitreißender, hörenswerter Titel.

Das magische Wort der Jazzmusik hieß in den Dreißiger Jahren 'SWING'. Musik, Tanz, Lebensgefühl sowie Flucht vor Militarismus und Nationalismus verbargen sich dahinter.

'SWING' war das erste internationale Jugendphänomen, vor dem selbst Nazideutschland nicht Halt machen konnte. In den Tonfilm hielt die Musik der Zeit natürlich sofort publikumswirksamen Einzug.

Der Tango 'Ich küsse ihre Hand, Madame' von Ralph Erwin stammt aus dem allerersten deutschen Tonfilm gleichen Titels aus dem Jahr 1929. Marika Röck tanzte sich 1940 durch den ersten deutschen Farbfilm mit dem Titel 'Frau meiner Träume', aus dem der Schlager 'In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine' von Franz Grothe zu hören ist. Der Vater von Romy Schneider, Wolf Albach-Retty, spielte 1938 in dem wohl schönsten aller Eistanz-Filme, dem österreichischen 'Der Weiße Traum' die Hauptrolle. Anton Profes schrieb die Filmmusik dazu und den bekannten Titel: 'Kauf Dir einen bunten Luftballon'.

Georges Boulanger war in den dreißiger Jahren ein bekannter Zigeunergeiger in Berlin und großer Konkurrent der führenden Band Barnabas von Gécsy's. Sein fabelhaft virtuoser Foxtrott 'Da Capo' ist hier im Original-Arrangement zu hören. 'Große Eile' ist ein mitreißender Fox von Franz Mück, dem Pianisten des legendären Tanzorchesters von Oscar Joost.

Gerhard Winkler, Franz Grothe, Leo Leux, Will Meisel, Horst Kudritzky, Peter Kreuder, Theo Mackeben - sie alle gehören einer Berliner Komponistengeneration an, die hervorragend ausgebildet und begabt in der Lage war, einprägsame Melodien zu schreiben, die nicht vergessen wurden. Sie haben diese Tradition vollendet.

Durch das Bombardement der Babelsberger Filmstudios gingen im Zweiten Weltkrieg die meisten Originalmanu-

skripte der Deutschen Tonfilme in Flammen auf. Große Anstrengungen wurden seither unternommen, um wenigstens Teile davon wiederzufinden.

Einige Partituren und Orchesterstimmen wurden sogar auf Berliner Flohmärkten ausfindig gemacht und danach für diese Aufnahme eingerichtet.

Nach fast 80 Jahren wird diese Musik nun wieder aufgeführt und erfreut das Ohr des Hörers durch ihren erstaunlichen Melodienreichtum und den herrlichen Klang ihrer kunstvollen Arrangements.

Volker Hartung und die Junge Philharmonie Köln

sind eins. Geboren in Köln studierte Volker Hartung Viola an der Musikhochschule Köln mit Lehrern wie Gérard Ruymen und Rainer Moog sowie dem Amadeus-Quartett. Im Jahre 1980 ermöglichte ihm ein amerikanisches Stipendium das Studium an der Juilliard School of Music in New York City unter Meistern wie Ivan Galamian, Joseph Gingold und dem Juilliard String Quartet. Anschließend studierte er am California Institute of the Arts in Los Angeles bei Alan de Veritch und William Primrose. Zurück in Deutschland studierte er Dirigieren bei Andreas Brockmann und Sergiu Celibidache in München. Unter ihrem Einfluss und dem der Dirigenten Toscanini, Fritz Busch und Jewgenij Mravinskij entwickelte Hartung ein besonderes Verständnis für die französischen, italienischen, deutschen und slawischen Musik-Traditionen. Und so bietet er heute ein entsprechend umfangreiches Repertoire, das er kontinuierlich erweitert und an seine Musiker und das Publikum in intensiven Proben und atemberaubenden Darbietungen weitergibt. Neben seiner Tätigkeit als weltweit gefragter Dirigent ist ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit die Förderung und Entwicklung junger Talente.

1986 war das Jahr, in dem er Chefdirigent der Jungen

Philharmonie Köln wurde, deren Grundstein Erich Kluge, der außergewöhnliche Kölner Kontrabassist, 14 Jahre zuvor gelegt hatte. Seine Idee war es, ein alternatives Kulturorchester für Klassikfreaks zu schaffen. Programmkonzeption wie Musizierstil des Ensembles erlangten schnell die Sympathie des Publikums, wobei die Junge Philharmonie Köln damals noch als kleines Ensemble mit wechselnden Besetzungen - vor allem in der Pädagogischen Hochschule in Köln - auftrat.

Volker Hartung war es dann, die Junge Philharmonie Köln zu einem großen Orchester heranwachsen zu lassen, das er in weltweiten, erfolgreichen Konzertreisen auf allen Kontinenten und auf zahlreichen internationalen Musikfestivals bekannt machte. Schon die ersten Symphoniekonzerte fanden großen Anklang bei Funk, Fernsehen und Presse.

Seither begeistert die Junge Philharmonie Köln bei ihren vielen Auftritten durch ihr mitreißendes Musizieren unzählige Menschen, da sie zu einem Interpretationsstil fand, in dem sich zupackender Elan und erfrischendes Temperament mit unbedingter Werktreue verbindet.

Zahlreiche Aufnahmen und CD-Produktionen entstanden und so wurde aus dem Ensemble in jahrelanger Arbeit ein erstklassiges Symphonieorchester, das seinen Musikern einzigartige musikalische Impulse und Erfahrungen ermöglicht. Denn nach Erich Kluges Tod ging Volker Hartung daran, jungen professionellen Solisten die Chance zu bieten, durch solistische Auftritte ihr Können zu erweitern. Für die Musiker ergab sich also die reizvolle Perspektive, mit dem Ensemble ein oder mehrere Stücke auch als Solist vortragen zu können.

Diese Besonderheit zog die besten Nachwuchskräfte an und so ist das künstlerische Niveau des Ensembles bis heute immer weiter gestiegen.

Entsprechend sind die ehemaligen Mitglieder der Jun-

gen Philharmonie Köln überall auf der Welt auf den besten Positionen der renommierten internationalen Orchester anzutreffen. Begeisterte Kritiker verliehen darum alsbald der Jungen Philharmonie Köln den Titel »Solistenschmiede«.

Seit 1990 gastiert die Junge Philharmonie Köln alljährlich mit außergewöhnlichem Erfolg in der Kölner Philharmonie sowie in den bedeutendsten Konzertsälen Deutschlands und des europäischen Auslands sowie auf zahlreichen Festivals im In- und Ausland. Und so ist unter der Ägide von Volker Hartung eine einzigartige Plattform entstanden, die jungen Profis die immer seltener werdende Gelegenheit bietet, über die Grenzen ihres Studiums und Berufslebens hinaus an außergewöhnlichen Konzertprojekten teilzunehmen, die sich durch das jugendlich frische, virtuose und engagierte Spiel seiner Mitglieder auszeichnet, was nicht zuletzt daran liegt, dass das Orchester sich selbst verwaltet und eines der wenigen gänzlich unabhängigen professionellen Symphonieorchester Deutschlands ist.

Auf Grund seiner internationalen Verpflichtungen als Gastdirigent hat sich Volker Hartung seit 2006 aus dem operativen Management des Orchesters zurückgezogen.

Neben zahlreichen Auftritten als Gastdirigent mit dem MDR Radio-Orchester Leipzig, dem St. Petersburg Academic Symphony Orchestra, der Bulgarischen Philharmonie Sofia, der Camerata Hamburg, der Philharmonie Stettin, dem Shanghai Philharmonic Orchestra u.v.a. führte er die Junge Philharmonie Köln zu zahlreichen erfolgreichen Konzertserien im In- und Ausland.

Seine in Jahrzehnten gewachsene Erfahrung als unabhängiger, selbstverwaltender Orchesterchef und künstlerischer Leiter haben ihn gelehrt, Orchester zu führen und sie ideell wie geschäftlich auch bei wirt-

schaftlichen und politischen Herausforderungen erfolgreich zu erhalten. Seine Vorlesungen über Musikgeschichte und Aufführungs-Technik sind international gefragt, so wie auch seine Konzerte in zahlreichen Radio-und Fernsehprogrammen - die nicht zuletzt von MDR, SWR und WDR ausgestrahlt werden, sowie nicht zu vergessen seine Präsenz bei Youtube und iTunes.

Text: Wolfgang Henrich - Urheber Verlag, Koblenz

The **Cologne New Philharmonic Orchestra** was founded in 1972. It is composed of graduates of the most important German Rhineland Conservatories. They are superbly gifted young players who, once they have finished their studies, wish to experience the reality of a practical musical life playing chamber music and symphonic repertory at highest level before entering their careers as soloists or as members of some philharmonic orchestra. In the last decades it has given more than 4000 concerts with different programs and with varying formations throughout the world.

Since 1972 the Cologne New Philharmonic has enchanted countless audiences. Its aim is to inspire also people who may not necessarily have come into contact with classical music before. With this in mind the group has, over the years, developed its own highly individual style of interpretation - engaging and direct while still remaining true to the intentions of the composer.

Another peculiarity is without doubt the cosmopolitan nature of the Orchestra. Since 1990 players from over 50 nations have found their musical home there. Communication has never been a problem - music is a language understood in all countries. For more than 10 years the Cologne New Philharmonic Orchestra has been a regular guest of the Kölner Philharmonie and

other important European concert halls, with remarkable success. It also participates in numerous festivals, both in Germany and abroad. Volker Hartung, its leader and eminent conductor developed this group over the years to a first class symphony orchestra, whose qualities will enchant you on this CD. The Cologne New Philharmonic Orchestra gave its symphonic debut in the most important concert halls throughout Germany during January 1990 with outstanding success. Since then the Cologne New Philharmonic Chamber Orchestra («Chambers») and its symphonic formation are both working constantly during their seasons, soloists of the Philharmonic group being the members of the chamber orchestra in over 100 concerts per year taking place in all parts of the world. It's visits to almost every continent on earth has allowed their young musicians to gain vast experiences both as soloists and as orchestra players, which enables them to stand the test of concert performances for large audiences rising above themselves.

Volker Hartung has been Principal Conductor of the Cologne New Philharmonic since 1986 and has appeared with the Orchestra at numerous international Music Festivals and extensive concert tours throughout the world.

Numerous international orchestras as for example the MDR Radio Orchestra Leipzig, the St. Petersburg Academic Symphony Orchestra, the Bulgarian Philharmonic Orchestra in Sofia, the Philharmonic Orchestra Szczecin, Poland, the Camerata Hamburg, the Orchestra Sinfonica di Roma and the Shanghai Philharmonic Orchestra, have welcomed Hartung as guest conductor. His several decades of experience as an independent orchestra manager have taught him how to form orche-

stras and make them financially and artistically viable in the face of various obstacles. He is able to perform a very wide ranging, extremely rich repertoire that is unspecialized and often combining different genres, like film and light music with the classical repertoire.

His lectures on music history and performance technique are internationally renowned. Volker Hartung assumed the position of chief conductor of the Cologne New Philharmonic Orchestra in 1986. He studied the tradition of German symphonic and operatic repertoire. Under the influence of the conductors Eugenie Mravinsky and Sergiu Celibidache, Hartung developed a special understanding of the French, German and Russian musical styles. He was particularly impressed by Arturo Toscanini and his influence on the American musical scene. The atmosphere and professionalism of musical training there was taken by Hartung as model for linking the spirituality of European music with the practical discipline and faithfulness of the American musical ap

proach. In his early years he was a solo viola player and chamber musician in professional circles.

He then proved his ability as a conductor, artistic director, and orchestra manager.

As a result, he has at his disposal an extensive repertoire that is continually growing and that he passes on to his musicians in intense rehearsals and unforgettable concert events. In place of the widespread tendency towards specialization, Hartung offers his musicians a comprehensive musical program. In addition to the historical, dramatic and symphonic traditions of western music, Hartung also devotes his energy to musical theatre and audiovisual media, not to forget his presence on YouTube and iTunes.

Since 2006 due to his international obligations as a guest conductor Volker Hartung withdrew from the operational management of the Cologne New Philharmonic Orchestra, however continues as its artistic director.

Holger Siedler and Volker Hartung supervising the mastering process

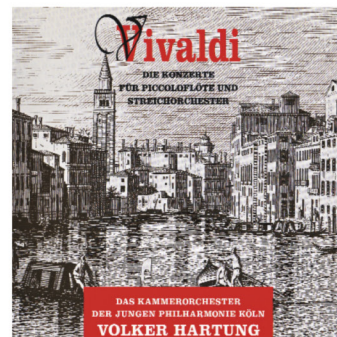
more CD's are available at:
www.jpk-musik.com

JPK 15 11 09

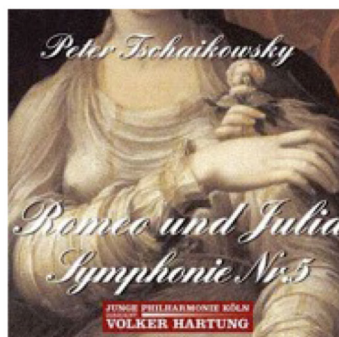
JPK 00 43 96

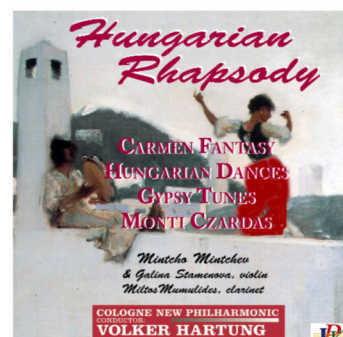
JPK 00 40 13

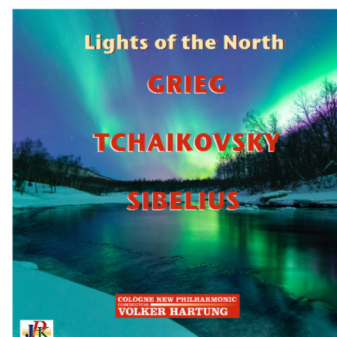
JPK 00 40 19

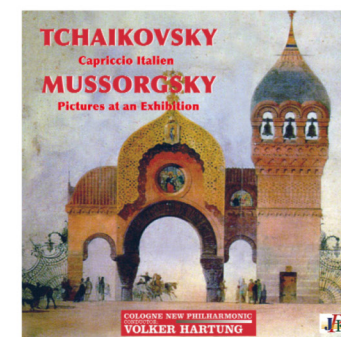
JPK 00 52 14

JPK 00 72 67

JPK 52 02 09

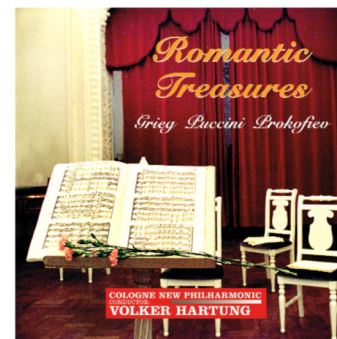
JPK 00 15 03

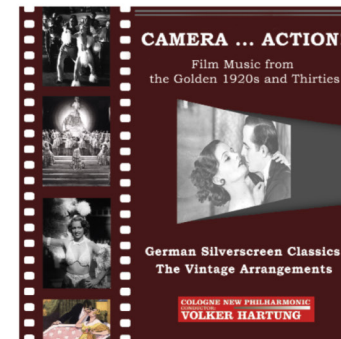
JPK 52 12 09

JPK 00 51 91

JPK 00 52 12

JPK 00 52 16

**Cologne New Philharmonic
Swing Orchestra**

Volker Hartung

www.jpk-musik.com

STEREO
Digitale Aufnahme
JPK 00 52 16

DDD

LC 4809

**24-bit
recording**

Gesamtdauer 60'03

**COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO**

Graphic & Design:
Volker Hartung

© 2016 JPK Musik

CAMERA ... ACTION!

Film Music from the Golden 1920s and Thirties German Silverscreen classics - The Vintage Arrangements

1. Truxa Fox • Leo Leux • Foxtrott 1936	3:15	13. Good bye Johnny • Peter Kreuder	4:24
2. Ich küsse Ihre Hand Madame • Ralph Erwin • Tango 1929	2:33	14. Große Eile • Franz Mück • Foxtrott	2:08
3. Ich bin von Kopf bis Fuß • Friedrich Hollaender • Walzer 1929	4:04	15. Dacapo • Georges Boulanger • Foxtrott	2:15
4. Es war einmal ein Musikus • Friedrich Schwarz • Tango 1932	2:38	16. Karneval in Sevilla • Gerhard Winkler • Paso Doble	6:14
5. In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine • Franz Grothe	2:53	Wie hab ich nur leben können ohne Dich •	4:00
6. Das Karrussell dreht sich nur immer rundherum	2:06	Friedrich Hollaender • Walzer	
7. Schöne Argentina • Gerhard Winkler • Paso Doble 1932	2:40		
8. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da	2:50		
9. Junger Mann im Frühling • Will Meisel	2:44		
10. Schließe Deine Augen und Träume • Franz Grothe • Walzer	5:37		
11. Kauf Dir einen bunten Luftballon • Anton Profes	3:55		
12. Von Acht bis um Acht • Horst Kudritzky • Foxtrott	2:53		

**COLOGNE NEW PHILHARMONIC
SWING ORCHESTRA
Conductor: Volker Hartung**

Recorded 24 Oktober 2001 im Auditorium der Universität Leipzig

Sound and Editing: Holger Siedler