

Josef SCHELB

ORCHESTRAL MUSIC, VOLUME ONE

MUSIC FOR ORCHESTRA NO. 3

MUSIC FOR ORCHESTRA NO. 4

MOVIMENTO I

Liepāja Symphony Orchestra
Paul Mann
Philharmonie Baden-Baden
Pavel Baleff

FIRST RECORDINGS

JOSEF SCHELB: ORCHESTRAL MUSIC, VOLUME ONE

by Hartmut Becker

Josef Schelb was the grandson of mountain farmers from the southern Black Forest, the fifth son of a music-loving country doctor, the last pupil of Liszt's last disciple, Bernhard Stavenhagen. He was a passionate cosmopolitan and at the same time closely bound throughout his life to his homeland in south-west Germany – in the words of his composition pupil Gerhard Zeumer, 'provincial in a wholly unprovincial way'.¹ Schelb was born in 1894 in what is today the spa town of Bad Krozingen, near Freiburg, and died in Freiburg in 1977. Studies in piano and counterpoint with Hans Huber in Basel and Bernhard Stavenhagen and Otto Barblan in Geneva were followed initially by a career as a sought-after pianist touring in Europe and overseas, and then from 1924 by a teaching post as professor of piano and composition in Karlsruhe which, though interrupted by the war, would last 34 years in all. He finally spent twenty happy years in Baden-Baden, devoting himself solely to composition.

Schelb had already begun to compose as a twenty-year-old, and with the passing of time he came to consider himself ever more definitively as a creative musician. Alongside his extensive and varied output of chamber music, from the 1930s onwards he produced numerous orchestral works with and without soloists (concertos, symphonies, suites, divertimentos, symphonic variations), two ballets and an opera; many of these compositions were performed by prominent orchestras under such famous conductors as Hermann Scherchen, Josef Krips, Hans Rosbaud, Ferdinand Leitner and Bernard Haitink.

Schelb never considered himself to belong to any aesthetic movement or school, let alone to be bound by one. His treatment of harmony encompasses tonal

¹ Quoted in the *Badisches Tagblatt*, 14 March 1994.

structures as well as atonality and twelve-tone technique; in a unique and distinctive way, his writing combines a Neo-Classical polyphonic style with melodic construction, expression and instrumentation derived from late-Romantic, Impressionist and Expressionist music. Like his great contemporary Igor Stravinsky, Schelb moved towards strict twelve-tone technique in the Second Viennese School sense only in the 1950s, devising themes including all twelve semitones of the chromatic scale and employing complementary harmonies to achieve dodecaphonic compositions, although always in a very free manner, eschewing any strict dogmatism. A review of *Musik für Orchester* No. 2 in 1966 stated:

What is surprisingly new and evidently successful in this music is the combination of tonal and dodecaphonic principles of construction in a style which unites them seamlessly and effectively, making it the bearer of strong and impulsive feelings.²

Typical examples of this style in Schelb's chamber music output are the Clarinet Quintet (1954),³ the String Trio (1956), the Four Piano Pieces of 1964 and the Fourth Sonata for violin and piano (1965). Early in this creative period there are also, significantly, two symphonic works to which the composer – unusually for him – gave titles, which succinctly and very aptly speak of his intentions: the *Sinfonia apocaliptica*, completed in 1955 to mark the tenth anniversary of the end of the Second World War, and the *Serenata bucolica*, a musical pastorella dating from 1957. Together they appositely reflect the two poles between which Schelb's music ranges in spirit and expression: moments of intense drama, fate, relentlessness, rigour and severity on the one hand; and on the other, elegiac lyricism, idyllic playfulness, an underlying melancholy, longing and even hope and consolation. These characteristics may also be seen as the poles in Schelb's own essence as a human: his life was profoundly marked by early sorrow (the death of his mother), harsh blows of fate (two world wars, the Nazi dictatorship) and painful loss (the destruction of all his belongings, including almost all his works up to 1942, in one night of bombing in Karlsruhe); and yet his nature

² *Badische Neueste Nachrichten*, 12 January 1966.

³ Released on Toccata Classics TOCC 0358.

was constantly inspired by hope, astonishing upsurges and a buoyant capacity for self-healing. In the composer's own words, these orchestral works aspire towards being 'nothing more or less than autonomous absolute music with dramatic and playful elements kept in balance'.⁴

From 1963 to 1974 Schelb followed up those works for orchestra with two separate sequences of symphonic compositions, simply numbered and bearing the unpretentious, almost 'neutral' titles of *Musik für Orchester* and *Movimento*. As Schelb saw it, the use of eye-catching, punchy titles impedes the listener's free imagination; and, of course, the term 'symphony' was no longer an option because of its historical associations. The five works called *Musik für Orchester* each consist of three movements, or 'parts', as Schelb calls them, whereas the three *Movimenti* are through-composed in a single movement, forming a 'series of independent orchestral pieces where sonic movement is subject to a division and arrangement of the notion of time (such as tempo, rhythm, metre etc.) which is different in nature from cyclic structures'.⁵

Movimento I per orchestra [1] was written in 1969 and premiered by the Badische Staatskapelle Karlsruhe under Hubert Reichert in 1972: in it, the 75-year-old composer created a work of astonishing vitality, thrilling dynamic and rhythmic power and an impressively varied tonal palette. The melancholic traits found elsewhere in Schelb's music yield here to an arresting optimism and powerful forward thrust. The rich sonic variety so typical of Schelb's work is achieved with an orchestra which is not much enlarged: to the usual double woodwind (plus third flute), four horns, three each of trumpets and trombones, tuba, timpani and strings he adds only harp, piano and some percussion, including vibraphone, glockenspiel and tubular bells. Additional woodwind colours are called for as doublings (piccolo, cor anglais).

The short, elegiac slow introduction for strings and woodwind can be seen as a tribute to the composer's idol Joseph Haydn – nearly all Schelb's orchestral works begin

⁴ Programme note for the eighth concert of the 1972–73 season of the Freiburg Philharmonic Orchestra, on 25 June 1973, repeated the following day.

⁵ Programme note for the fifth concert of the 1972–73 season of Badische Staatskapelle, on 11 February 1973, also repeated on the following day.

this way. They are followed by extremely highly charged 'motto' bars for brass and bells (*Agitato*), from which the main theme develops in all its motoric agility. The first part of the work is characterised by strong dynamic contrasts, as ever weightier brass passages alternate with playful, lyrical string episodes and often exposed woodwind solos. A whirlwind *Strettando* leads to a pause, where the powerful motor rhythms come to a standstill. After this 'musical colon' comes the *Moderato* central section: its curiously suspended air and its almost soloistic use of piano and harp combine to provide a vivid contrast with the outer sections of the work. The recapitulation of the main theme flows – as with the *Strettando* leading to the pause – into a highly effective coda stretta which concludes the work. The clearly discernible tripartite progression with its contrasting central section places this work in the tradition of the major orchestral scherzos, especially those of Russian composers such as Lyadov and Stravinsky, which Schelb may have encountered in the symphonic concerts conducted by his teacher Stavenhagen in Geneva.

Musik für Orchester Nos. 3 and 4 both date from 1972. They reflect, in a unique and distinctive way, the uncommonly ambitious compositional technique Schelb used – now at the age of 78. This approach is more than the synthesis, present in virtually all Schelb's works, of 'Germanic' polyphonic structure and a 'Gallic' perception of sound; more, too, than the masterly free handling of harmonic resources and of melodic construction, which includes twelve-tone themes; the tripartite structure of all the *Musik für Orchester* pieces is a frank invitation to formal experimentation with symmetrical structures. Total symmetry in a musical process (which of course progresses by its own internal logic) – in other words, genuine 'playing backwards' – is something known to music history since the late Middle Ages; Joseph Haydn and Alban Berg also created striking examples of such musical palindromes. Schelb opts for a different route: onto the 'normal' tripartite development process of sonata-form technique (exposition–development–recapitulation) he superimposes a symmetric formal model in which a stepwise acceleration in tempo, linked at each stage to different motivic content, reappears in reverse after the midpoint of the movement (again with its motivic content).

The opening movement of *Musik für Orchester* No. 3 [2] follows just such an unusual progression, starting and finishing ‘Ruhig, doch fließend’ (‘calm but flowing’) but with a dramatic climax occurring in between. Formal experimentation of this kind recalls such masters as Sibelius or Bartók, although Schelb does not seem to draw directly on those models. The basic mood of the movement is redolent of a bucolic experience of nature, exuding an atmosphere that is both peaceful and cheerful, now playful, now melancholy. The second movement [3] provides a stark contrast: marked ‘Sehr lebhaft’ (‘very lively’), it is again in tripartite form, this time that of a scherzo. A wild introductory question-and-answer between timpani and trumpets develops into a musical grotesque, which for long paragraphs has a spectral quality, the interwoven episodes of more tender, elegiac lyricism seeming to express sadness and resignation in the face of the force breaking violently out of the music. The movement recalls the ‘angry scherzos’ of Mahler, Prokofiev and Shostakovich. A finale in variation form [4] concludes *Musik für Orchester* No. 3 – surely a surprising and yet clear indication of compositional mastery, placing the composer in 1972 in the tradition of Brahms, Dvořák, Elgar and Reger, one also espoused, of course, by Prokofiev and the young Benjamin Britten. After a solemn introduction, the fourteen-bar theme is stated, its structure essentially dictating the length of variations 1–5. In line with tradition, Schelb entrusts this process to different instrumental combinations. Not until the sixth variation does he diverge from the initial structure of the theme; the slow tempo here is like a pause for breath before the seventh variation, marked ‘Bewegt’ (*con moto*), which reaches a climax in a coda-stretta that rounds the work off.

Although composed in the same year, *Musik für Orchester* No. 4 has a different character. With a duration of some 26 minutes, it is the most extensive piece in this album; on 12 December 2014, 42 years after Schelb wrote it in his final home town of Baden-Baden, it was premiered by the Philharmonie there, under its chief conductor, Pavel Baleff. The live recording of that performance, made by Southwest German Radio, was first broadcast by Deutschlandradio Kultur on 13 January 2015 and is now released here for the first time. The first movement [5] again begins with an elegiac slow introduction, but Schelb does not repeat the formal experimentation of the first

movement in the companion piece. ‘Impressionistic in harmony, expressionistic in melody’ – such is Baleff’s concise assessment of the character of the work.⁶ Quite unlike *Musik für Orchester* No. 3, the central second movement [6] is slow, soon revealing itself as dignified music of mourning. Slow, weighty motifs on bassoon and trombone are skilfully combined with short, plangently expressive interpolations in thirds on strings and cor anglais. In the central climax, the trumpet theme from the opening movement, descending chromatically in slow semitonal steps, reappears once more in a powerful, highly expressive form before this touching, deeply serious central section returns to calmer waters and dies away strikingly with a high clarinet solo. The finale, ‘Bewegt’ (*con moto*) [7], picks up this lament but very subtly, almost covertly. The music begins with dance-like elation, passes through several delicately crafted lyrical mood-pictures, and at times changes suddenly into a strange restlessness, erupting massively twice in the course of the movement: the two pounding *tutti* passages seem like warnings, as if Schelb wanted to show how innocence, delicacy and grace are all at risk, how abruptly they can tip over into something banal, coarse and brutal.

Hartmut Becker (born in the Lower Rhineland in 1949) studied piano, horn, composition, musicology, history and German. Since 1979 he has worked as a dramaturg (both as a member of established companies and freelance), a specialist writer and lecturer.

⁶ Interview on Deutschlandradio Kultur (now Deutschlandfunk Kultur), 13 January 2015.

The Conductors

Paul Mann is a regular guest conductor with many orchestras throughout Europe, the USA, Australia and the Far East. His work as chief conductor of the Odense Symphony Orchestra in Denmark achieved considerable critical success, particularly in the symphonies of Beethoven, Elgar, Mahler, Schumann and Shostakovich, and with it he also made numerous recordings of a wide range of repertoire, for such labels as Bridge, DaCapo and EMI.

He first came to international attention as first prizewinner in the 1998 Donatella Flick Conducting Competition, as a result of which he was also appointed assistant conductor of the London Symphony Orchestra. He made his LSO debut shortly afterwards, and subsequently collaborated regularly with the Orchestra, both in the concert hall and recording studio. Special projects with the LSO

included the Duke Ellington Centenary Concert at the Barbican Hall with Wynton Marsalis, and a famous collaboration with the legendary rock group Deep Purple in two widely acclaimed performances of Jon Lord's *Concerto for Group and Orchestra* at the Royal Albert Hall, the live DVD and CD of which remain international bestsellers. Among his more recent recordings is the first-ever studio account of Lord's *Concerto*, with the Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, in collaboration with Jon Lord himself and a star-studded cast of soloists, and the live recording of *Celebrating Jon Lord*, a special concert which took place at the Royal Albert Hall in April 2014 with an all-star cast paying tribute to the late composer.

This is his tenth recording for Toccata Classics. The first featured the orchestral music of Leif Solberg (rocc 0260) and the second, third and fifth (rocc 0262, 0263 and 0299) presented the complete orchestral music of the Scottish Romantic Charles O'Brien (1882–1968). His fourth was the first volume in a remarkable series of new works for string orchestra, *Music For My Love* (rocc 0333), featuring music by Brahms (arranged by Ragnar Söderlind), Maddalena Casulana (arr. Colin Matthews), Brett Dean, Steve Elcock, Andrew Ford, Robin Holloway,



Mihkel Kerem, Jon Lord (arr. Paul Mann), John Pickard, Poul Ruders and Ragnar Söderlind himself. More recently, Toccata Classics released his recordings of the Ninth Symphony of David Hackbridge Johnson (TOCC 0393) and the Third by Steve Elcock (TOCC 0400), each accompanied by smaller works. Paul Mann's first two volumes of the complete orchestral music of Henry Cotter Nixon (1842–1907) appeared on TOCC 0372 and 0373, also with the Kodály Philharmonic Orchestra, and a third and final volume is in preparation (TOCC 0374), as is a second volume of symphonic music by David Hackbridge Johnson (TOCC 0452).

Pavel Baleff was born in Bulgaria; he studied first at the Music Academy in Sofia and then, having been hailed as the 'best young musician' by Bulgarian Radio in 1993, at the Musikhochschule in Weimar. He won first prize at the Carl Maria von Weber Competition in Munich and at the Bad Homburg International Conducting Competition. He was accepted onto the conductors' forum of the German Music Council and received an award from the Herbert von Karajan Foundation.

From 1999 to 2003 Pavel Baleff was assistant conductor and deputy music director of the Rostock Volkstheater, and from 2003 to 2007 he held the same post at the opera house in Halle. Since 2007 he has been chief conductor of the Philharmonie Baden-Baden. In addition, he has fulfilled operatic and concert conducting engagements at many musical institutions at home and abroad, including the Zurich Opera House, the Semperoper in Dresden, the Leipzig Gewandhaus, Hamburg State Opera, Moscow's Bolshoi Theatre, the National Opera in Montpellier, as well as the West German Radio Cologne and Bavarian Radio Symphony Orchestras and 40 other symphony orchestras in Germany alone. He has conducted performances and CD and radio recordings with internationally renowned soloists such as Piotr Beczała, Diana Damrau, Edita Gruberová, Thomas Hampson, Vesselina Kasarova, Anne-Sophie Mutter, Anna Netrebko, Luca Pisaroni, Krassimira Stoyanova and Ramon Vargas. In 2012 a CD recorded with soprano Krassimira Stoyanova and the Munich Radio Orchestra under his direction was awarded the German Gramophone Critics' Annual Award and the International Classical Music Award. A Verdi



Photo: Jürg Bongartz

recital he conducted with Krassimira Stoyanova in 2014 also won a German Gramophone Critics' prize. He was voted Bulgaria's 'Conductor of the Year' for his performances of Wagner's *Ring des Nibelungen*, the first cycle performed at the National Theatre in Sofia. Pavel Baleff made his debuts with the Danish National Orchestra and the Salzburg Mozarteum Orchester in 2015, and at the Vienna State Opera in 2016 with Donizetti's *L'Elisir d'amore*. His 2017 engagements include two more productions 2017 at the Zurich Opera: *Swan Lake* and Ravel's two operas.

The Orchestras

The **Liepāja Symphony Orchestra** – formerly also known as The Amber Sound Orchestra – is the oldest symphonic ensemble in the Baltic States: it was founded in 1881 by Hanss Hohapfel, who also served as its conductor. The orchestral strength in those early days was 37 musicians, joined in the summers by guest players from Germany and Poland. With time both the structure and professionalism of the Orchestra grew, as did its standing in the eyes of the general public.

After World War II the LSO recommenced its activities in 1947, under the wings of the Liepāja Music School, and was conducted for the next forty years by the director of the School, Valdis Vikmanis. A new chapter in the life of the Orchestra began at the end of 1986, when it was granted the status of a professional symphony orchestra, becoming only the second in Latvia. That formal recognition was made possible by the efforts of two conductors, Laimonis Trubs (who worked with the LSO from 1986 to 1996) and Jēkabs Ozoliņš (active with the LSO from 1987 to 2008).

The first artistic director of the LSO, as well as its first chief conductor, was the Leningrad-born Mikhail Orehov, who took the ensemble to a higher level of professionalism, during his years there (1988–91). Another important period for the LSO was 1992 to 2009, when Imants Resnis was artistic director and chief conductor. He expanded the range of activities considerably: in addition to regular concerts in Riga, Liepāja and other Latvian cities, the Orchestra also went on frequent tours abroad, playing in Germany, Great Britain, Malaysia, Spain, Sweden and elsewhere. During this period a number of important recordings were made, some of them during live appearances on Latvian radio and television.

In the early days of the LSO Valdis Vikmanis began a series of summer concerts, which always sold out, and so, in 2010, the festival 'Liepāja Summer' was launched, to renew that



tradition of a century before. As well as orchestral performances (some of them in the open air), the festival includes sacred and chamber music.

The Liepāja Symphony Orchestra holds a special place in the national cultural life of Latvia. It received the highest national music award, the 'Great Music Award', in 2006, as well as the Latvian Recordings Award in the years 1998, 2000, 2001, 2004, 2006 and 2008. In 2010 the Liepāja Symphony Amber Sound Orchestra was granted the status of national orchestra. The current chief conductor, Atvars Lakstīgala, made his debut with the LSO in 2010 and received the 'Great Music Award' at the end of the same year.

This is the fifth of a series of recordings planned with Toccata Classics. The first featured Paul Mann conducting the orchestral music of the Norwegian composer Leif Solberg (rocc 0260) and the next three brought Volumes One, Two and Three of the complete orchestral music of Charles O'Brien (rocc 0262, 0263 and 0299). A sixth release, with the Symphonies Nos. 17 and 18 of the Finnish composer Fridrich Bruk, is in preparation (rocc 0455).

The **Philharmonie Baden-Baden** has one of the richest traditions of any German orchestra, with roots as far back as the fifteenth century. Since the nineteenth century it has provided the city's residents and visitors with a regular programme of events throughout the year. The Orchestra's visitors' book reads like a Who's Who of musical history: Franz Liszt, Hector Berlioz, Jacques Offenbach, Johann Strauss, Johannes Brahms, Hans von Bülow, Richard Strauss, Pietro Mascagni, Wilhelm Furtwängler, Béla Bartók, Bruno Walter and Igor Stravinsky as well as the most famous vocal and instrumental soloists of their day, have shared the platform with the Baden-Baden Philharmonic Orchestra. Concerts and tours at home and abroad and CD, radio and TV recordings have brought the ensemble international renown. The Orchestra has performed in France, Belgium, Italy, Spain, Switzerland, Ukraine and China, as well as the Arab Emirates of Dubai, Qatar and Bahrain. The Orchestra's annual masterclass for string players, the 'Carl Flesch Academy', attracts instrumentalists from all over the world. Since 2007 Pavel Baleff has been the orchestra's highly successful chief conductor.



Photo: Jürg Bongartz

JOSEF SCHELB: ORCHESTERMUSIK, BAND I

von Hartmut Becker

Er war der Enkel von Bergbauern aus dem südlichen Schwarzwald, fünfter Sohn eines musikliebenden Landarztes, letzter Schüler des letzten Liszt-Eleven Bernhard Stavenhagen – ein Kosmopolit aus Passion und doch zugleich sein Leben lang seiner südwestdeutschen Heimat eng verbunden – nach den Worten seines Kompositionsschülers Gerhard Zeumer „auf eine ganz und gar unprovinzielle Weise provinziell“:¹ Josef Schelb, 1894 im heutigen Kurort Bad Krozingen nahe Freiburg geboren und 1977 in Freiburg gestorben. Nach seinem Klavier- und Kontrapunkt-Studium bei Hans Huber in Basel sowie Bernhard Stavenhagen und Otto Barblan in Genf folgte zunächst eine Karriere als gesuchter Pianist mit Konzertreisen durch Europa und nach Übersee, ab 1924 zusätzlich eine (mit kriegsbedingter Unterbrechung) insgesamt 34-jährige Lehr-Tätigkeit als Professor für Klavier und Komposition in Karlsruhe. Seinen letzten Lebensabschnitt bilden zwanzig glückliche Jahre in Baden-Baden, in denen er sich ausschließlich dem Komponieren widmen konnte.

Komponiert hat Josef Schelb schon als zwanzigjähriger, und in immer stärkerem Maße verstand er sich im weiteren Lauf seines Lebens vor allem als schöpferisch tätiger Musiker. Neben einem reichen und vielgestaltigen Kammermusik-Schaffen entstanden schon seit den 30er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts auch zahlreiche Orchesterwerke mit und ohne Solisten (Konzerte, Sinfonien, Suiten, Divertimenti, sinfonische Variationen), zwei Ballette und eine Oper – Kompositionen, von denen manche von berühmten Dirigenten wie Hermann Scherchen, Josef Krips, Hans Rosbaud, Ferdinand Leitner, Bernhard Haitink u.a. mit renommierten Orchestern aufgeführt wurden.

¹ *Badisches Tagblatt*, am 14. März 1994.

Zeitlebens hat sich Schelb keiner ästhetischen „Richtung“ oder gar „Schule“ zugehörig gefühlt, geschweige denn untergeordnet. Seine Behandlung der Harmonik schließt tonale Strukturen ebenso ein wie Atonalität und Zwölftönigkeit, sein Komponieren verbindet auf unverwechselbar persönliche Weise neoklassizistische, polyphone Schreibweise mit Melodiebildung, Ausdruck und Instrumentation von Spätromantik, Impressionismus und Expressionismus. Strenger Dodekaphonik im Sinne der Zweiten Wiener Schule hat sich Schelb, wie sein großer Zeitgenosse Igor Strawinsky, erst in den 1950er Jahren genähert, hat Themen erfunden, die alle zwölf Halbtöne der temperierten Skala einschließen und komplementäre Harmonien verwendet, die sich zur Zwölftönigkeit ergänzen. Freilich geschieht das stets in sehr freier Weise, ohne sich je an starren Dogmatismus zu binden. „Das überraschend Neue und evident Gelungene ist also in dieser Musik die Verbindung von tonalen und dodekaphonischen Bauprinzipien zu einem Klangstil, der diese bruchlos sich vereinen und durchdringen läßt und damit Träger einer starken und impulsiven Empfindung wird“, heißt es in einer Rezension über *Musik für Orchester* Nr. 2 aus dem Jahr 1966.²

Typische Beispiele dieser Entwicklung sind in seinem Kammermusik-Schaffen das Klarinetten-Quintett (1954),³ das Streichtrio (1956), die Vier Klavierstücke von 1964 und die 4. Sonate für Violine und Klavier (1965). In der Sinfonik stehen am Beginn dieses Schaffens-Abschnitts markant zwei Werke, die der Komponist selbst – eine Seltenheit – mit „griffigen“ Titeln versehen hat, Titeln, die in knappster Art sehr treffend einiges über seine Intentionen verraten: Die *Sinfonia apocaliptica*, 1955 zum zehnjährigen Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges fertiggestellt, und die *Serenata bucolica*, eine 1957 entstandene musikalische Pastorale. Sie beide bezeichnen treffend die zwei Pole, zwischen denen sich Geist und Ausdruck der musikalischen Schöpfungen Josef Schelbs bewegen: Dramatische Zuspitzungen, Schicksal, Unerbittlichkeit, Strenge und Härte auf der einen, Lyrisch-Elegisches, Verspielt-Idyllisches, unterschwellige Melancholie, Sehnsucht und durchaus auch Hoffnung und Trost auf der anderen Seite. Dies sind wohl auch die Pole von Schelbs eigenem Wesen als Mensch, dessen Biographie

² *Badische Neueste Nachrichten*, am 12. Januar 1966.

³ Veröffentlicht auf Toccata Classics TOCC 0358.

so stark geprägt war von frühem Leid (Tod der Mutter), schweren Schicksalsschlägen (zwei Weltkriege, NS-Diktatur) und schmerzlichen Verlusten (Zerstörung fast aller bis 1942 geschriebenen Werke und seiner gesamten Habe in einer Karlsruher Bombennacht), dessen Naturell jedoch zugleich immer wieder auch von großen Hoffnungen, erstaunlichen Aufschwüngen und sanguinischen Selbstheilungskräften beflügelt wurde. Das angestrebte Ideal dieser Orchesterwerke ist, nach des Komponisten eigenen Worten, „nicht mehr und nicht weniger als autonome, absolute Musik, in der sich dramatische und spielerische Elemente die Waage halten“.⁴

Diesen Orchesterwerken ließ Josef Schelb zwischen 1963 und 1974 zwei unterschiedliche Reihen sinfonischer Kompositionen folgen, deren Titel die unpräzisen, quasi „neutralen“ Bezeichnungen *Musik für Orchester* bzw. *Movimento* tragen und einfach nur durchnummeriert sind. Die Verwendung schlagwortartiger, plakativer Titel hindert nach Ansicht des Komponisten die freie Imagination des Hörers; und selbstverständlich kam jetzt auch, weil historisch festgelegt, der Gattungsbegriff „Sinfonie“ nicht mehr in Frage. Die fünf *Musiken für Orchester* bestehen sämtlich aus je drei Sätzen oder „Teilen“, wie Schelb sie selbst nennt, die drei *Movimenti* dagegen sind einsätzig-durchkomponiert, sie bilden eine „Reihe selbständiger Orchestersätze, deren tönende Bewegung einer im Gegensatz zu zyklischen Formen andersartige Aufteilung und Anordnung des Zeitbegriffs (wie Tempo, Rhythmus, Metrik usw.) unterliegt“.⁵

Mit dem 1969 entstandenen *Movimento I per orchestra* [1], das 1972 durch die Badische Staatskapelle Karlsruhe unter der Leitung von Hubert Reichert uraufgeführt wurde, ist dem 75-jährigen Komponisten ein Werk von staunenswerter Vitalität, mitreißender dynamischer und rhythmischer Kraft sowie eindrucksvollem Klangfarbenreichtum gelungen. Die zu Melancholie tendierenden Wesenszüge von Schelbs Musik treten hier zugunsten von zupackendem Optimismus und vorwärtsdrängenden Kräften in den Hintergrund. Den für seine Werke so typischen Reichtum an Klangfarben gewinnt der Komponist nicht etwa durch starke Vergrößerung der Besetzung: Zu den ganz üblichen doppelten Holzbläsern (mit 3. Flöte), vier Hörnern,

⁴ Programmzettel zum 8. Symphoniekonzert 1972–73 des Philharmonischen Orchesters der Stadt Freiburg, am 25. und 26. Juni 1973.

⁵ Programmzettel zum 5. Symphoniekonzert der Badischen Staatskapelle 1972–73, am 11. und 12. Februar 1973.

je drei Trompeten und Posaunen, Tuba, Pauken und Streichern, kommen lediglich Harfe, Klavier und einige Schlaginstrumente, darunter Vibraphon, Glockenspiel und Röhrenglocken. Sonderfarben der Bläser (Piccoloflöte, Englischhorn) sind als Wechselinstrumente gefordert.

Die kurze, elegische langsame Einleitung der Streicher und Holzbläser mag man als Bekenntnis zu dem von ihm hoch verehrten Joseph Haydn deuten – fast alle Orchesterwerke Josef Schelbs beginnen auf solche Art. Hier folgen ihnen höchst energiegeladene „Motto“-Takte der Blechbläser und Glocken (*Agitato*), aus denen sich das motorisch agile Hauptthema entwickelt. Heftige dynamische Kontraste, bei denen immer wieder wuchtige Blechbläser-Sätze spielerischen, lyrischen Episoden der Streicher und oft solistisch geforderten Holzbläsern gegenüberstehen, prägen den ersten Teil des Werkes. Ein „sog-artiges“ *Strettando* führt zu einer Fermate, in der die heftige Motorik ganz zum Stillstand kommt. Diesem „musikalischen Doppelpunkt“ folgt ein *Moderato*-Mittelteil, dessen eigentümlich schwebender Gestus durch den fast solistischen Einsatz von Klavier und Harfe auch klanglich einen starken Gegensatz zu den Rahmenteilten des Werkes bietet. Die Reprise des Hauptthemas mündet – analog zum *Strettando* vor dem Halt an der Fermate – in eine höchst wirkungsvolle Coda-Stretta, die das Werk abschließt. Der leicht erkennbar dreiteilige Ablauf mit kontrastierendem Mittelteil stellt dieses Werk in die Tradition großer Orchester-Scherzi, zumal von russischen Komponisten wie Ljadow und Strawinskij, die Schelb vielleicht schon bei den Genfer Sinfoniekonzerten seines Lehrers Stavenhagen kennengelernt hatte.

Die beiden *Musiken für Orchester* Nr. 3 und 4 entstanden im Jahre 1972. Sie spiegeln auf durchaus eigene, unterschiedliche Art, wie satztechnisch außerordentlich ambitioniert der inzwischen 78-jährige Komponist arbeitet: Es ist nicht allein die für Schelb in nahezu jedem seiner Werke präsenste Synthese aus „deutscher“ polyphoner Textur des Satzes und „französischem“ Klangempfinden, nicht nur der sehr souveräne, freie Umgang mit harmonischen Mitteln und einer Melodiebildung, die Zwölfton-Themen einschließt – die Dreiteiligkeit aller *Musiken für Orchester* lädt ja geradezu ein zu formalen Experimenten mit symmetrischen Anlagen. Vollkommene Symmetrie eines (ja nach innerer Logik fortschreitenden) musikalischen Verlaufs,

d.h. regelrechtes „Rückwärts-Spielen“, ist in der Musikgeschichte seit dem späten Mittelalter bekannt, und auch Joseph Haydn und Alban Berg haben frappierende Beispiele solcher musikalischen Palindrome geschaffen. Schelb wählt einen anderen Weg: Er überblendet den als „normal“ empfundenen dreiteiligen Entwicklungs-Verlauf der „Sonatenhauptsatz-Technik“ (Exposition–Durchführung–Reprise) mit einem symmetrischen Formmodell, indem die stufenweise Beschleunigung des Tempos, gebunden jeweils an unterschiedliche Motivik, nach dem Satz-Mittelteil in umgekehrter Reihenfolge auftritt (und mit ihr auch die Motivik).

Einen solchen ungewöhnlichen Verlauf nimmt der Kopfsatz der *Musik für Orchester* Nr. 3 [2], der „Ruhig, doch fließend“ beginnt und endet, während in seinem Inneren sich ein dramatischer Höhepunkt ereignet. Formale Experimente solcher Art gemahnen an Meister wie Jean Sibelius und Béla Bartók, ohne dass sich Schelb erkennbar an den finnischen oder den ungarischen Meister anlehnt. Der Grundaffekt des Satzes aber atmet den Geist bukolischen Naturerlebens, strahlt friedvoll-heitere, bisweilen spielerische, bisweilen auch wehmütige Stimmung aus. Einen heftigen Kontrast dazu bildet der zweite Satz, „Sehr lebhaft“ [3], wiederum in dreiteiliger Form, diesmal der eines Scherzos, gearbeitet. Aus dem einleitenden wilden Frage- und Antwortspiel zwischen Pauken und Trompeten entwickelt sich eine über weite Strecken gespenstisch wirkende musikalische Groteske, deren eingewobene elegisch-zartere lyrische Episoden wie Trauer und Resignation über die heftig ausbrechende Gewalt in dieser Musik anmuten: Ein Satz, der an die „bösen Scherzi“ von Mahler, Prokofjew und Schostakowitsch gemahnt. Ein Finale in Variations-Technik [4] beschließt dieses Werk – ganz gewiss ein überraschender und zugleich deutlicher Aufweis satztechnischer Meisterschaft, mit dem sich der Komponist 1972 in die Tradition von Brahms, Dvořák, Elgar und Reger stellt, doch sei nicht vergessen, dass auch Prokofjew und der junge Benjamin Britten an diese Tradition anknüpfen. Nach der gravitätischen Introduction folgt das vierzehn Takte umfassende Thema, dessen Gliederung im wesentlichen die Länge der Variationen 1–5 festlegt. Schelb vertraut darin, ganz der Tradition gemäß, den Verlauf unterschiedlichen Instrumenten-Kombinationen an. Erst die 6. Variation weicht von der bisherigen Gliederung des Themas ab, wirkt in ihrem langsamen Tempo

wie ein Atemholen zur 7. Variation („Bewegt“), die in einer das Werk abrundende Coda-Stretta gipfelt.

Von anderem Charakter ist die im gleichen Jahr komponierte *Musik für Orchester* Nr. 4, mit einer Aufführungsdauer von etwa 26 Minuten das umfangreichste Werk dieses Albums. Ihre Uraufführung fand am 12. Dezember 2014, 42 Jahre nach der Entstehung in Josef Schelbs letztem Wohnort Baden-Baden durch die dortige Philharmonie unter der Leitung ihres Chefdirigenten Pavel Baleff statt. Der Konzertmitschnitt dieser Aufführung, die vom SWR aufgenommen und erstmals am 13. Januar 2015 in Deutschlandradio Kultur gesendet wurde, wird mit diesem Album wie die vorangehenden Werke erstmals auf Tonträger veröffentlicht. Der Kopfsatz [5] beginnt wieder mit einer elegischen langsamen Einleitung, doch Schelb wiederholt nicht etwa das Verlaufsexperiment des Kopfsatzes aus dem Nachbarwerk. „In der Harmonik impressionistisch, in der Melodik expressionistisch“ – so bringt Pavel Baleff den Charakter des Werkes auf eine bündige Formel.⁶ Ganz im Gegensatz zur *Musik für Orchester* Nr. 3 ist der zentrale zweite Satz [6] hier langsam, nach wenigen Takten als würdevolle Trauermusik erkennbar. In kunstvoller Weise werden langsame, schwer lastende Motive von Posaune und Fagott mit kurzen, gleichsam klagend-expressiven Terz-Einwürfen von Streichern und Englischhorn kombiniert. In der zentralen Aufgipfelung taucht das in langsamen Halbtonschritten chromatisch absteigende Trompetenthema des Eingangssatzes noch einmal in wuchtiger, hochexpressiver Form auf, bevor dieser bewegende, hochnurste Mittelteil des Werkes wieder in ruhigere Bahn geführt wird und mit einem hohen Klarinettensolo eindrucksvoll verklingt. Das Finale, „Bewegt“ [7], nimmt diese Trauer auf, jedoch auf eine ausgesprochen subtile, gleichsam versteckte Art. Die so tänzerisch-beschwingt beginnende und immer wieder mit lyrischen, fein gezeichneten Stimmungsbildern aufwartende Musik schlägt bisweilen in seltsame Unrast um, die sich zweimal im Satzverlauf äußerst massiv Bahn bricht: Die beiden stampfenden Tutti-Blöcke erscheinen wie Mahnungen, als wolle der Komponist zeigen, wie sehr alle Unschuld, Zartheit und Anmut gefährdet sind, wie jäh sie auch in Banalität, Grobheit und Brutalität umschlagen können.

⁶ Interview mit Deutschlandradio Kultur (inzwischen Deutschlandfunk Kultur) am 13. Januar 2015.

Hartmut Becker (geboren 1949 am Niederrhein) studierte nach Abitur und Militärdienst Klavier, Horn und Komposition, Musikwissenschaft, Geschichte und Germanistik. Seit 1979 ist er als Dramaturg (teils in festen Engagements, teils in freien Produktionen), Fachautor und Dozent tätig.

Die Dirigenten

Paul Mann ist ständiger Dirigent zahlreicher Orchester in Europa, den USA, Australien und dem Fernen Osten. Als Chefdirigent des Odense Symphony Orchestra in Dänemark erhielt er besonders mit Aufführungen von Symphonien von Beethoven, Schumann, Mahler und Schostakowitsch hervorragende Kritiken. Mit diesem Orchester spielte er auch eine Vielzahl von Werken für Plattenlabels wie Bridge, DaCapo und EMI ein. Internationales Aufsehen hatte er erstmals durch den Gewinn des 1. Preises beim Donatella Flick Dirigier-Wettbewerb erregt, der ihm die Berufung zum 1. Kapellmeister des London Symphony Orchestra einbrachte. Mit diesem Orchester arbeitet er seither bei Konzerten und Studioaufnahmen regelmäßig zusammen. Einige Produktionen mit diesem Orchester wie das Duke-Ellington-Centenary-Concert in der Londoner Barbican Hall mit Wynton Marsalis sowie zwei allenthalben gefeierte Aufführungen von Jon Lords *Concerto for Group and Orchestra* mit der legendären Rockgruppe Deep Purple in der Royal Albert Hall wurden als CD und DVD internationale Bestseller. Unter Manns neueren Aufnahmen seien die Uraufführung von Jon Lords *Concerto* mit dem Royal Liverpool Philharmonic Orchestra sowie die Live-Aufnahme von „A Celebration of Jon Lord“ in einem besonderen Konzert mit Star-Besetzung in der Royal Albert Hall 2014 zu Ehren des verstorbenen Komponisten erwähnt.

Die beiden für dieses Album eingespielten Aufnahmen von Werken Josef Schelbs sind bereits das 10. gemeinsame Projekt Paul Manns mit Toccata Classics. Den Anfang bildete die Orchestermusik des 2016 verstorbenen norwegischen Komponisten Leif Solberg (TOCC 0260), mit drei weiteren Alben (TOCC 0262, 0263 und 0269) wurde unter seinem Dirigat das gesamte Orchesterwerk des Schottischen Romantikers Charles O'Brien (1882–1968) eingespielt. Für den ersten Band von *Music For My Love*, eine außergewöhnliche Reihe neuer Werke für Streichorchester, dirigierte Paul Mann Stücke von ca. einem Dutzend verschiedener Komponisten. Zuletzt veröffentlichte Toccata Classics seine Aufnahmen mit Werken von David Hackbridge Johnson (*1963; TOCC 0393), Steve Elcock (*1957; TOCC 0400) sowie Teil 1 und 2 des gesamten Orchesterwerks von Henry Cotter Nixon (1842–1907; TOCC 0372 und 0373) Der 3. Teil (TOCC 0374) und der 2. mit symphonischer Musik von David Hackbridge. Johnson sind in Vorbereitung (TOCC 0452).

Pavel Baleff studierte als gebürtiger Bulgare zunächst an der Musikakademie Sofia und später, nachdem er 1993 vom Bulgarischen Rundfunk als bester junger Musiker ausgezeichnet wurde, an der Musikhochschule Weimar. Er gewann Erste Preise beim Carl Maria von Weber Wettbewerb in München sowie beim Internationalen Bad Homburger Dirigentenwettbewerb. Er wurde in das Dirigentenforum des Deutschen Musikrates aufgenommen und erhielt eine Auszeichnung durch die Herbert von Karajan Stiftung. Von 1999 bis 2003 war Baleff als 1. Kapellmeister und stellvertretender Generalmusikdirektor am Volkstheater Rostock tätig, von 2003 bis 2007 in gleicher Position am Opernhaus Halle. Seit 2007 ist Baleff Chefdirigent der Philharmonie Baden-Baden. Daneben führten ihn Engagements als Opern- und Konzertdirigent an viele bedeutende in- und ausländische Musikstätten, so z.B. an das Zürcher Opernhaus, an die Dresdner Semperoper, an das Leipziger Gewandhaus, an die Hamburger Staatsoper, an das Bolschoi Theater in Moskau, die Nationaloper Montpellier, zu den Rundfunksinfonieorchestern des WDR Köln und des Bayerischen Rundfunks München sowie weitere 40 Sinfonieorchester allein in Deutschland. Er leitete Aufführungen, Fernsehaufzeichnungen und CD-Produktionen mit international renommierten Solisten wie Piotr Beczala, Diana Damrau, Edita Gruberová, Thomas Hampson, Vesselina Kasarova, Anne-Sophie Mutter, Anna Netrebko, Luca Pisaroni, Krassimira Stoyanova und Ramon Vargas. Im Jahr 2012 wurde eine CD-Produktion mit der Sopranistin Krassimira Stoyanova und dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Pavel Baleff mit dem „Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik“ und dem „International Classic Music Award“ prämiert. Das Verdi Recital mit der Sopranistin Krassimira Stoyanova unter seiner Leitung gewann im Jahr 2014 erneut einen Preis der deutschen Schallplattenkritik. Anlässlich der von ihm geleiteten Ersteinstudierung des *Ring der Nibelungen* von Richard Wagner in Bulgarien an der Nationaloper in Sofia wurde er zum bulgarischen „Dirigenten des Jahres“ gewählt. Im Jahr 2015 debütierte Pavel Baleff beim Dänischen National Orchester und am Mozarteum Orchester Salzburg, 2016 an der Wiener Staatsoper mit *L'Elisir d'amore* von Donizetti. Im Jahr 2017 dirigiert er u.a. erneut zwei Produktionen an der Oper Zürich – *Schwanensee* und die beiden Opern von Ravel.

Die Orchester

Das **Liepāja Symphonie Orchester** – ehemals auch als „The Amber Sound Orchestra“ bekannt – ist das älteste symphonische Ensemble der baltischen Staaten. Es wurde im Jahr 1881 von Hanns Hohapfel gegründet und nach dem 2. Weltkrieg 40 Jahre lang vom Direktor der Musikschule Liepāja, Valdis Vikmanis, dirigiert. Erster künstlerischer Direktor und Chefdirigent wurde 1988 Mikhaïl Orehov, dem von 1992 bis 2009 Imants Resnis folgte, der den Wirkungskreis des LSO beträchtlich erweiterte: Zusätzlich zu den normalen Konzerten in Liepāja, Riga und anderen lettischen Städten ging das Orchester nun auch häufig auf Tourneen ins Ausland und spielte u.a. in Deutschland, England, Malaysia, Spanien und Schweden. Während dieser Zeit entstand auch eine ganze Anzahl wichtiger Aufnahmen, einige davon bei Live-Auftritten im Lettischen Radio und Fernsehen. 2006 bekam das Orchester den höchsten nationalen Musikpreis, in den Jahren 1998, 2000, 2001, 2004, 2006 und 2008 auch den Lettischen Schallplattenpreis. 2010 erlangte es den Status eines Nationalorchesters. Gegenwärtiger Chefdirigent ist seit 2010 Atvars Lakstigala. Für die vorliegende CD arbeitete das LSO zum 5. Mal mit Paul Mann und Toccata Classics zusammen.

Die **Philharmonie Baden-Baden** ist eines der traditionsreichsten Orchester Deutschlands, dessen Wurzeln bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Seit dem 19. Jahrhundert bietet es Einwohnern und Gästen der Stadt ein regelmäßiges, ganzjähriges Veranstaltungsangebot. Die Gästeliste des Orchesters liest sich wie ein „Who is Who“ der Musikgeschichte: Franz Liszt, Hector Berlioz, Jacques Offenbach, Johann Strauss, Johannes Brahms, Hans von Bülow, Richard Strauss, Pietro Mascagni, Wilhelm Furtwängler, Béla Bartók, Bruno Walter, Igor Strawinsky und die berühmtesten Gesangs- und Instrumentalsolisten ihrer Zeit standen mit der Baden-Badener Philharmonie auf der Bühne. Gastspiele und Tourneen im In- und Ausland sowie CD-, Rundfunk- und Fernsehaufzeichnungen brachten dem Klangkörper internationales Ansehen. Das Orchester konzertierte in Frankreich, Belgien, Italien, Spanien, in der Schweiz, der Ukraine, in China sowie in den Arabischen Emiraten Dubai, Qatar und Bahrain. TV- und Rundfunkproduktionen und mehr als 35 eigene CDs dokumentieren ebenfalls die Leistungsfähigkeit des Klangkörpers. Mit der „Carl Flesch Akademie“ bietet die Philharmonie Baden-Baden alljährlich einen Meisterkurs für Streichinstrumentalisten von weltweiter Attraktivität an. Seit dem Jahr 2007 ist Pavel Baleff überaus erfolgreicher Chefdirigent des Orchesters.

More Josef Schelb on Toccata Classics

‘there is always an intelligence, wit and originality that make one want to hear his orchestral works also’

Records International

‘Schelb ploughed furrows in fields well distant from those beloved of the revolutionary fashionistas of his post-war time. He avoided the avant-garde and dissonance. [...] His music has a luxuriously active Gallic spontaneity with ideas unwinding and interacting in what feels like an instinctive rather than a mapped progression.’

MusicWeb International



„Die meisterliche Satzkunst und dabei vor allem der musikantische, spielerische Grundzug: Sie bewirken, dass diese Musik des 20. Jahrhunderts den Hörer unschwer erreicht“

Badische Zeitung



TOCCATA DISCOVERY CLUB

 David MATTHEWS COMPLETE STRING QUARTETS, VOLUME FOUR COMPLETE BETHOVEN TRANSCRIPTIONS Piano Quartet Kronos Quartet	 Heinrich Wilhelm ERNST COMPLETE VOCAL, VOLUME FIVE COMPLETE PIANO, VOLUME ONE Sharon Logan, voice Ian Hobson, piano	 Charles O'BRIEN COMPLETE ORCHESTRAL MUSIC, VOLUME TWO COMPLETE PIANO, VOLUME TWO Lisalia Symphonic Orchestra Paul Mann	 Vlaslas JAKUBENĀS THE SONG OF THE EXILES AND THE DEPORTED Vilnius Municipal Choir, Juana María Vasconcelos-Rodriguez, conductor	 Pauline VIARDOT SONGS Ira Kanyhara, soprano Ludwig Argüelles, piano
 John WORGAN COMPLETE ORGANO MUSIC Trevelly Roberts	 Grigori FRID COMPLETE MUSIC FOR VIOLA AND PIANO Alexander Yustin Olga Antonovskaya, viola Christopher Gould, piano	 Leonid SABANEYEV PIANO MUSIC, VOLUME ONE Piano Music, Volume One (1891-1914) Jonathan Powell	 Guy ROPARTZ PIANO MUSIC Piano Music, Volume One (1891-1914) Stephanie McCullum	 Ernst KRENEK COMPLETE PIANO CONCERTOS, VOLUME ONE Piano Concertos, Volume One (1891-1914) Michael Kanyhara English Symphony Orchestra Kanyhara, conductor
 William Turner Hayes O'FALLON Piano Music, Volume One (1891-1914)	 Ernst FIETZ Piano Music, Volume One (1891-1914)	 Fernán FAJNZ Piano Music, Volume One (1891-1914)	 Marcello WLADIMIR Piano Music, Volume One (1891-1914)	 Joseph WEYLANDT Piano Music, Volume One (1891-1914)

**Join today to discover unknown music
from the Renaissance to the present day.
Experience our classical-music discoveries
from around the world, before anyone else!**

toccataclassics.com/discovery



Recorded on 12 December 2014 in the Weinbrennersaal, Kurhaus, Baden-Baden
(*Musik für Orchester* No. 4) and 12–14 June 2017 in the Great Amber Concert Hall,
Liepāja, Latvia (*Movimento I* and *Musik für Orchester* No. 3)

Producer-engineer: Normunds Slāva (*Movimento I* and *Musik für Orchester* No. 3)

Assistant: Jānis Straume (*Movimento I* and *Musik für Orchester* No. 3)

Producer and editor: Roland Kistner (*Musik für Orchester* No. 4)

Engineer: Wolfgang Bachner (*Musik für Orchester* No. 4)

Supervision: Dr Reinhard Ermen (*Musik für Orchester* No. 4)

Booklet text: Hartmut Becker

Translation: Niall Hoskin

Cover design: David M. Baker (david@notneverknow.com)

Typesetting and lay-out: Kerrypress, St Albans

Executive Producer: Martin Anderson

The recording of *Musik für Orchester* No. 4 is a production of Südwestfunk, 1974, licensed
through SWR Media Services GmbH.

© Toccata Classics, 2017

© SWR, 2014 (*Musik für Orchester* No. 4), Toccata Classics, 2017
(*Movimento I* and *Musik für Orchester* No. 3)

