

**ullmann**

*complete piano sonatas*

**paladino music**

**michael tsalka**



**viktor ullmann**  
complete piano sonatas

michael tsalka

**Viktor Ullmann**  
**(1898–1944)**

CD 1

**Piano Sonata No 1, op 10 (1936)**

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 01 | Molto agitato   | 06:11 |
| 02 | Andante (quasi marcia funebre) –<br>In memoriam Gustav Mahler | 05:24 |
| 03 | Adagio – Presto   | 04:20 |

**Piano Sonata No 2, op 19 (1939)**

- |    |                              |       |
|----|------------------------------|-------|
| 04 | Allegro energico e agitato   | 04:56 |
| 05 | Moderato, poco rubato sempre | 04:31 |
| 06 | Prestissimo                  | 05:00 |

**Piano Sonata No 3, op 26b (1940)**

- |    |  |       |
|----|--|-------|
| 07 | Allegro grazioso, ma agitato                               | 06:24 |
| 08 | Scherzo. Allegro violente (prestissimo)                    | 03:59 |
| 09 | Variationen über ein Thema von Mozart:<br>Allegro grazioso | 10:52 |

**Piano Sonata No 4, op 38 (1941)**

- |    |                      |       |
|----|----------------------|-------|
| 10 | Allegro vivace       | 07:21 |
| 11 | Adagio               | 05:34 |
| 12 | Finale. Vivace molto | 05:57 |

TT 01:10:33

CD 2

**Piano Sonata No 5, op 45 (1943)**  
**"Von meiner Jugend"**

01	Allegro con brio	06:34
02	Andante. Più Adagio	05:49
03	Toccatina. Vivace	01:06
04	Serenade. Comodo – Più allegro	04:00
05	Finale fugato. Allegro molto	04:09

**Piano Sonata No 6, op 49a (1943)**

06	Allegro molto – Andante poco adagio	05:10
07	Allegretto grazioso – Allegro molto	04:00
08	Presto, ma non troppo	03:15
09	Allegro molto – Andante poco adagio	03:02

**Piano Sonata No 7 (1944)**

10	Allegro. Gemächliche Halbe	04:42
11	Alla marcia, ben misurato	02:57
12	Adagio, ma con moto	04:52
13	Scherzo. Allegretto grazioso	04:15
14	Variationen und Fuge über ein hebräisches Volkslied	07:30

TT 01:01:22

**Michael Tsalka**, piano (Steinway & Sons, 1912)

## Viktor Ullmann

1898	Born on 1 January in Teschen (in the Austrian part of Silesia)	1934	Winner of the Hertzka prize for the orchestra version of the "Schönberg Variations" (based on the third version of the work with nine variations)
1909–16	School pupil in Vienna. During the last two years had music theory lessons from Dr Josef Polnauer, a Schönberg student	1936	Winner of the Hertzka award for the opera "Der Sturz des Antichrist" op 9, composition of the first piano sonata op 10
1916–18	Volunteer for one year of military service at the warfront, promotion to lieutenant	1938	Ullmann spends two months in Dornach after the premiere of his second string quartet at the IGNM Festival in London
1918	Law student at the Vienna University and in Arnold Schönberg's composition seminar	1939	Beginning of the persecution of Jews in Bohemia
1920	Choir director and accompanist under the directorship of Alexander von Zemlinsky at the New German Theatre in Prague, later conductor there (1922–27)	1942	Deportation to the concentration camp in Theresienstadt, where he is active in the "Freizeitgestaltung" (leisure activities) as a composer, conductor, pianist, impresario, pedagogue and critic. Most important surviving works from this time: three piano sonatas, Lieder, the opera "Der Kaiser von Atlantis" and the melodrama "Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke"
1925	Composition of the "Schönberg Variations" for piano (first version with 21 variations)	1944	Transportation to Auschwitz-Birkenau on 16 October, where Ullmann is killed in the gas chambers on 18 October
1927–28	Opera director in Aussig (Ústí n. L.), later without permanent job in Prague		
1929	Success of the "Schönberg Variations" (second version with five variations) at the music festival of the International Society for New Music (IGNM) in Geneva		
1929–31	Composer and director of stage music at the theatre in Zurich		
1931–33	Bookseller in Stuttgart (owner of the anthroposophist "Novalis" bookstore)		
1933	Return to Prague as freelance musician		

## Viktor Ullmann

1898	am 1. Januar in Teschen (österreichisch Schlesien) geboren	1933	Rückkehr nach Prag; freischaffender Musiker
1909–16	Schulbesuch in Wien. Während der beiden letzten Gymnasialjahre Theorieunterricht bei dem Schönberg-Schüler Dr. Josef Polnauer	1934	Hertzka-Preis für die Orchesterfassung der „Schönberg-Variationen“ (auf der Basis der dritten Fassung des Werks für Klavier mit neun Variationen)
1916–18	Militärdienst als „Einjährling Freiwilliger“; Fronteinsatz; Beförderung zum Leutnant	1936	Hertzka-Preis für die Oper „Der Sturz des Antichrist“ (op. 9); 1. Klaviersonate (op. 10) nach der Aufführung des Zweiten Streichquartetts beim IGMM-Fest in London
1918	Student an der Universität Wien (Jura) und in Arnold Schönbergs „Seminar für Komposition“	1938	hält Ullmann sich etwa zwei Monate in Dornach auf
1920	Chordirektor und Korrepetitor unter Alexander von Zemlinsky am Neuen deutschen Theater in Prag; später Kapellmeister (1922–27)	1939	Beginn der Judenverfolgung im „Protektorat Böhmen und Mähren“
1925	Komposition der „Schönberg-Variationen“ für Klavier (Erste Fassung mit 21 Variationen)	1942	am 8. September Deportation ins KZ Theresienstadt; in der sog. „Freizeitgestaltung“ aktiv als Komponist, Kapellmeister, Pianist, Organisator, Pädagoge und Musikkritiker. Wichtigste, als Manuskripte erhaltene Kompositionen aus dieser Zeit: Drei Klaviersonaten, Lieder, die Oper „Der Kaiser von Atlantis“ und das Melodram „Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke“
1927–28	Opernchef in Aussig (Ústí n. L.); danach ohne Engagement wieder in Prag	1944	am 16. Oktober Transport nach Auschwitz-Birkenau, wo er am 18. Oktober in der Gaskammer ermordet wird.
1929	Erfolg der „Schönberg-Variationen“ (Zweite Fassung, mit fünf Variationen) auf dem Musikfest der Internationalen Gesellschaft für neue Musik (IGMM) in Genf		
1929–31	Komponist und Kapellmeister für Bühnenmusik am Züricher Schauspielhaus		
1931–33	Buchhändler in Stuttgart (Inhaber der anthroposophischen Novalis-Bücherstube)		

## Dedicatees and Performers of Viktor Ullmann's Piano Sonatas

The compositions for piano take a prominent place amongst Viktor Ullmann's surviving works, besides several operas, orchestral works, chamber music and song cycles of varying instrumentation. While most genres over the decades of his artistic career are uniformly distributed, the works for solo piano first appear relatively late (apart from the "Schönberg Variations"), but then in quick succession between 1936 and 1944. They were all written in critical situations in the biographical and artistic development of the composer.

Ullmann worked on the "Variations and Double Fuge on a Theme by Arnold Schönberg" over a period of ten years: As a piano cycle (with five variations) they brought him to international attention at the Geneva Music Festival of the "International Society for Contemporary Music" (IGNM) in 1929; in their final version (with nine variations), instrumented "for medium-size orchestra", they were awarded a prize by the Vienna Emil Hertzka Foundation in 1934. This cycle of variations is Ullmann's reaction to the stylistic principles of his teacher Arnold Schönberg. In the process of its composition, he found a synthesis of the elements of Schönberg's expressionist and pre-dodecaphonic phase and condensed it into a contrapuntal work that challenges and rewards the pianist to an equal extent. In the mid-1930s however, Ullmann began to develop a highly personal style,

which he described in a letter to his Prague fellow composer Karel Reiner as follows: "As a characteristic of recent efforts, I see especially the [first] Piano Sonata: New harmonic functions under a tonality that one might call polytonality; it seems to be the connections between the twelve keys and their minor relatives on the basis of the chromatic scale. I seem to always have searched for a twelve-tone system on a tonal basis, similar to the process of merging major and minor keys. It may be the urge to explore the unexhausted areas of tonal functional harmony or to fill the gap between the romantic and the 'atonal' harmonies."

Ullmann first confessed to this new style, which further included a refined melodic sensibility and a sense of form that increasingly drifts from the Classical and Romantic canon, in his significant opera "Der Sturz des Antichrist". Simultaneously to completing this monumental score, he worked on his first piano sonata. While the "Schönberg Variations" have to be considered as a final point of an artistic development, the first piano sonata (Opus 10) seems to be the first crop of his artistic reorientation in the mid-1930s, together with the "Antichrist" opera.

One of the first publications of Viktor Ullmann was the sonata, which was printed in April 1936. Many other works by Ullmann were self-published. Its dedicatee,



Franz Langer, and Ullmann shared a long common fate as musicians: Both were born in 1898 in or near Teschen (in the Austrian part of Silesia), both were veterans and both were part of Alexander von Zemlinsky's staff at the New German Theatre in Prague. While in the early 1920s Ullmann was promoted to opera conductor and composer, Langer chose a career as a pianist. He took over the piano part in the premiere of Ullmann's (lost) "Seven Songs with Piano" (1923), accompanying Olga Forrai in Ullmann's debut concert as a composer, and Ullmann later entrusted him with the Prague premiere of the "Schönberg Variations" in 1926. Langer also played this work at the IGNM festival in Geneva, where all critics certified that with his convincing interpretation he contributed significantly to the success of the cycle. Soon appointed as piano professor at the German Music Academy in Prague, Langer was regarded as one of the foremost advocates of modernity in the 1920s and 1930s. Hans Heinz Stuckenschmidt wrote about a concert of his in Berlin in 1931: "The best thing the evening has to offer, [...] is the art of the pianist Franz Langer, a player of really high esteem, with astonishing brain capacity and the most modern discipline."

Langer included the new sonata in a recital that he played a month after its publication. The prominence of the player secured Ullmann's work immediate attention

of a large audience, when it was played at the packed hall of the Prague Mozarteum alongside works by Bach, Brahms, Debussy and Smetana. Erich Steinhard, the critic of the "Prager Tagblatt", wrote appreciatively: "The premiere of a very difficult piano sonata by Viktor Ullmann convinced us yet again that this exclusive and highly talented composer stubbornly clings to his ideal of art." Further performances followed at an all-Ullmann evening in May 1937 and with a radio broadcast in June of the same year, both played by Franz Langer.

Composer and performer, by then a team for more than one and a half decades, found themselves in very different positions due to the political circumstances around the destruction of the remainder of Czechoslovakia and the establishment of the "Protectorate of Bohemia and Moravia". While Ullmann, as a Jew, was excluded from Prague's musical scene and lived a semi-illegal life mainly composing until the beginning of September 1942, Langer received the (German) cultural prize of the city of Prague in 1943, but had to leave the country as a Sudeten German in 1945. After the war, he became a professor at the Leipzig Academy of Music, where e.g. Kurt Masur was one of his students for two years. In retirement, Langer moved to Munich and died there in 1979.

Ullmann himself played this sonata in a private concert in August 1938, during an extended stay in Dornach. His pianistic skills must therefore have been considerable, since the work was already after the first performances regarded as "a gem of modern literature that is attractive for any serious player who has spirit and all kinds of technical skills." (E. Steinhart).

Viktor Ullmann's own pianistic education was based on several years of sporadic studies with Eduard Steuermann. Until the Dornach concert, there is no evidence of solo performances, but there are a number of testimonials on his excellent knowledge of the piano literature and his uncanny ability of playing from an orchestral score. Especially as a Lieder accompanist he was described as "delicate", "sensitive" and "competent". Taking into account how introvert and reclusive he was, Ullmann himself gave an astonishingly confident description of his pianistic skills in a letter of 8 February 1939 to his friend Josef Travnicek (Trauneck), who had emigrated to South Africa and from whom he hoped for support for his own emigration: "I am now at a considerable level as a pianist, and could make a comfortable living through piano lessons [...] and as an accompanist, and occasionally even through solo performances. The recital in Dornach, however, was to remain a singular event. During his remaining time in Prague and the stay in the concen-

tration camp in Theresienstadt, Ullmann appeared as an accompanist a few more times and, in 1943, prepared for the premiere of his Piano Concerto (Opus 25): Its dedicatee, Juliette Arányi, was to play the solo part, and Ullmann wanted to play the accompaniment from the orchestral score on a second piano. In the end the project fell through due to faulty planning of the Theresienstadt "Freizeitgestaltung"... Ullmann's significant disappointment can be seen in a passage from a letter: "The journey of my works to Geneva, London, New York etc was shorter than from the Genie to the Magdeburg barracks." (The distance between the two Terezin barracks is about 250 meters, the cities mentioned were those of the IGMM festivals of 1929, 1938 and 1941). Ullmann gives an interesting reference to the last known performance of his first piano sonata before the Second World War: It was included in the program of the New York Music Festival and performed by Gertrud Nettl-Hutter, the wife of the musicologist Paul Nettl from Prague. Until their emigration in 1939, Ullmann had maintained a close friendship with the Nettl family.

Details about the composition and performances of the second, third and fourth piano sonatas are far less spectacular than those of Opus 10. All three works were composed around the time of several song cycles ("Ricarda Huch Lieder" op 18, "Geistliche Lieder" op 20

and "Louise Labé Lieder" op 34), the Piano Concerto and the one-act opera "Der zerbrochene Krug".

Only the dedication of the second sonata makes a reference to the liberal musical and intellectual life before the destruction of Czechoslovakia. Dr Hans Büchenbacher (1887–1977), whom Ullmann in his dedication called his "honored friend", was one of his oldest friends from among the Anthroposophists. Ullmann met Büchenbacher during his time in Stuttgart (1931–33), where the latter was president of the Anthroposophical Society in Germany until its ban by the Nazis in 1935. From 1935, Büchenbacher lived and worked in Dornach, and it was there that Ullmann met him again in 1938, when he came to spend the summer and most likely made his plans for the composition of the second piano sonata. Even if the dedication is primarily homage to the highly educated anthroposophical interlocutor, it also has a musical undertone: Naturally Ullmann knew of Büchenbacher's passion for music. Before his law and philosophy studies, he wanted to be a conductor. His philosophical dissertation was dedicated to "subject and its research in music". The sonata was premiered in Prague on 3 March 1940 by Alice Herz-Sommer in the house of vocal coach Konrad Wallerstein. At this time, this private concert was already an illegal event (cf. the portrait concert

of 1937). Furthermore, the dedication of the second piano sonata reflects gratitude: During Ullmann's psychological crisis of 1937/38 Büchenbacher enabled the composer to travel through Switzerland to Freiburg im Breisgau and from there to the nearby Wiesneck for a stay in the (anthroposophical) Husemann clinic.

The pianists Juliette Arányi and Alice Herz-Sommer, to whom Ullmann dedicated his third and fourth piano sonatas were – like him – excluded from public musical life since the establishment of the "Protectorate of Bohemia and Moravia". With the dedications, Ullmann not only tried to show his respect for the artistic achievements of both pianists, but also requested for their further artistic commitment in spite of all restrictive measures of the SS and the Gestapo. Juliette Arányi was born in 1912 in Brezno. She was a child prodigy who studied briefly with Walter Gieseking. According to existing sources, she made her first public appearance in 1930. Before her deportation to Theresienstadt, she belonged (like Ullmann) to the circle of friends of the quarter-tone composer Alois Hába. Her special gift as a Mozart player was probably the reason for Ullmann including the variation movement on a Mozart theme, and her artistic temperament is also reflected in the composer's dedication of the piano concerto to her: "To the venerable master of the Apollonian piano playing – a Dionysian work".

In numerous events of the Terezín “leisure activities” Juliette Arányi performed as a soloist and chamber musician. She died in Auschwitz in the fall of 1944.

Alice Herz-Sommer, the dedicatee of Ullmann’s fourth piano sonata, is one of the few artists who survived the Theresienstadt concentration camp. Born in Prague in 1903, she studied with the Liszt pupil Conrad Ansoorge in the early 1920s, when he had a piano class at the Prague German Music Academy. In the 1930s, she was a renowned and well-respected pianist in Czechoslovakia and abroad. For the “leisure activities” in Theresienstadt, she played five recital programs, each with numerous repeats. One of these programs included Ullmann’s second sonata, which she had premiered in 1940, along with works by Beethoven, Debussy and Schumann. Neither Juliette Arányi nor Alice Herz-Sommer could ever play the works dedicated to them under “normal” public circumstances. Alice Sommer (as she later called herself in her London exile) died on 24 February 2014 at the age of 110.

Ullmann’s three last piano sonatas were composed in Theresienstadt. These works were not dedicated to musicians and only for the middle sonata (No 6) did Ullmann manage to find a performer: Born in Vienna in 1913, Edith Steiner-Kraus was brought to Theresienstadt one month before him, in August 1942. Her tireless effort led

to this sonata being one of Ullmann’s most-performed works of the “leisure activities” in Theresienstadt. About the preparation for the premiere in the summer of 1943, Edith Steiner-Kraus wrote in a letter to the author: “Ullman came to me with the proposal to play the first performance right when the sonata was finished. I played it to him about three times, and he must have been satisfied with my interpretation; I do not recall any objections or requests for changes. He certainly did not change any of the written music.” The dedication of the sixth sonata (finished on 1 August 1943) to the engineer Julius Grünberger was intended to alert the board of the Jewish self-government to the dissatisfaction of the composers imprisoned in Theresienstadt. Grünberger was a member of the Council of Elders and Head of the Technical Department. Although a number not only of Ullmann’s works, but also pieces by Hans Krása, Pavel Haas, Gideon Klein and Siegmund Schul had been completed in the camp, the highly active “leisure activities” concert featured hardly any of them. It was not until the second half of 1943 that Ullman’s “Villon” music, the sixth piano sonata and his Conrad Ferdinand Meyer Lieder were performed. The dedication must also be understood as homage to a supporter of the musical life in Theresienstadt: Grünberger was the initiator of numerous chamber music events that took place for an invited audience only at his private flat. Occasionally those concerts followed the principles of

Schönberg's "Society for Private Musical Performances", where new pieces or even more complicated classical works were played several times during a concert so that the audience could understand the work better.

While Ullmann could still give the sixth sonata its definitive shape through a number of legitimate performances, the development of definitive versions of the fifth and seventh sonatas were not to happen. Apart from the fact that in both works his notes for instrumentation indicate a planned transformation into works of the symphonic genre, the sketchy character of entire passages of particularly the seventh sonata shows the provisional state of the extant manuscripts. This is probably also the explanation for the fact that Ullmann did not assign his last sonata an Opus number, because usually he indicated a work's definitive and authorized version with a proof manuscript together with an Opus number. Another indication for his intention of a later revision seems to be the handwritten "copyright" notice on the front page of the seventh sonata: "The right of performance is reserved to the composer during his lifetime." Family members were the dedicatees of the fifth and seventh sonatas. The front page of the fifth sonata has the name of his third wife Elisabeth, who accompanied him through the last few years in Prague and through the difficult time of

camp life ("in memoriam Theresienstadt") and was killed together with him in Auschwitz-Birkenau.

The seventh sonata is dedicated to his children from his second marriage to Anna: Max, Johannes and Felicia. Paul, the fourth child from this marriage, was born on 21 November 1940 and died on 14 January 1943 in Theresienstadt. In this case, Ullmann stuck to his principle of dedicating works only to living people – a rule that he only broke twice: the song "Die arme Seele" (the poor soul) from the cycle "Sechs Geistliche Lieder" and the three Conrad Ferdinand Meyer Lieder are dedicated to his mother, who had died in Prague 1940 and to whom he had a very close, yet not tension-free relationship throughout his life.

Friends in Prague and Theresienstadt saved the manuscripts of the seven sonatas from destruction. For a long time, they were outshined by Ullmann's masterpiece from Theresienstadt, the opera "Der Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung" which was premiered not earlier than 1975 in Amsterdam and made Ullmann world-famous. In the 1990s, more and more pianists increasingly explored Ullmann's piano works, resulting in a long series of recordings. Konrad Richter's first complete recording from 1993 remains one of the most significant until today.



Keyboard performer **Michael Tsalka** (Israel-Netherlands) has won prizes and awards in Europe, the USA, Israel and Latin America. A versatile musician, he performs with equal virtuosity a wide span of repertoire from the early Baroque to our days on the modern piano, harpsichord, fortepiano, clavichord and chamber organ.

Dr Tsalka pursued musical studies in Israel, Germany, and Italy, concluding in the USA in 2008 with a Master's degree in Harpsichord Performance and a DMA in Piano Performance from Temple University (Philadelphia). His teachers included Dario di Rosa, Lambert Orkis, Joyce Lindorff, Harvey Wedeen, Malcolm Bilson, Charles Rosen and Sandra Mangsen.

Michael Tsalka maintains a busy concert schedule. Recent engagements include the Boston Early Music Festival, the Forbidden City Hall in Beijing, Bellas Artes Theater in Mexico City, the Hermitage Museum in St. Petersburg, the Metropolitan Museum in New York, St. Denis Festival in Paris, Gasteig in Munich, and interviews and live performances for radio stations in Hong Kong, Chicago, Buenos Aires, Berlin, Munich, St. Petersburg, Beijing, Stockholm, Amsterdam and Jerusalem.

Dr Tsalka has presented over sixty master-classes and lectures in academic institutions and conferences around the world. Several of his scholarly articles have been published by music journals, including *De Clavichordio* (Italy), *Piano Bulletin*, *EPTA* (Netherlands), *The Early Keyboard Journal* and *Early Music America* (USA).

Current and future recording projects include CDs dedicated to keyboard works by Johann Sebastian Bach, Daniel Gottlob Türk, Johann Baptist Vanhal, Carl Dittersdorf, Ferdinand Ries, Johannes Brahms and Leonardo Coral. In addition, he often collaborates with contemporary composers. Between 2014 and 2016, he will perform fourteen world premieres dedicated to him by composers of ten different nationalities. Together with Anna Maria McElwain, he is the co-artistic director and founder of the Nordic Historical Keyboard Festival in Kuopio, Finland. Dr. Tsalka is also the artistic director of the Geelvinck International Fortepiano Festival (Netherlands).

*[www.michaeltalka.com](http://www.michaeltalka.com)*

Die Kompositionen für Klavier nehmen unter Viktor Ullmanns erhaltenen Werken – neben mehreren Opern, Orchesterwerken, Kammermusik verschiedener Besetzungen und Liederzyklen – einen prominenten Platz ein. Während die meisten Gattungen über die Jahrzehnte seines künstlerischen Schaffens gleichmäßig verteilt sind, erscheinen die Solowerke für das Klavier – abgesehen vom Zyklus der „Schönberg-Variationen“ – zeitlich relativ spät, dann aber in schneller Folge zwischen 1936 und 1944. Sie entstanden zudem während kritischer Situationen in der biographischen und künstlerischen Entwicklung des Komponisten.

Mit den „Variationen und Doppelfuge über ein Thema von Arnold Schönberg“ setzte sich Ullmann im Verlauf von zehn Jahren immer wieder auseinander: Als Klavierzyklus (mit fünf Variationen) verhalfen sie ihm 1929 auf dem Genfer Musikfest der „Internationalen Gesellschaft für Neue Musik“ (IGNM) zu internationaler Beachtung; in der letzten Fassung (mit neun Variationen), instrumentiert „für mittleres Orchester“, wurden sie 1934 mit dem Preis der Wiener Emil-Hertzka-Stiftung ausgezeichnet. Das Variationswerk steht für Ullmanns

Auseinandersetzung mit den stilistischen Prinzipien seines Lehrers Arnold Schönberg. Im Schaffensprozess fand er zu einer Synthese aus Elementen der expressionistischen, vordodekaphonen Phase Schönbergs, die er in einem dichten kontrapunktischen Satz auffing und für den Pianisten in eine anspruchsvolle, nichtsdestoweniger spielerisch dankbare Aufgabe verwandelte. Mitte der 1930er Jahre begann er jedoch, einen höchst persönlichen Stil zu entwickeln, den er in einem Brief an seinen Prager Komponistenkollegen Karel Reiner folgendermaßen beschrieb: „Als charakteristisch für neuere Bestrebungen sehe ich besonders die [erste] Klaviersonate an: Neue harmonische Funktionen im Rahmen einer Tonalität, die man vielleicht Polytonalität nennen könnte; es scheint sich um die Bindung der zwölf Tonarten bzw. ihrer Mollverwandten auf Grund der chrom.[atischen] Skala zu handeln. Ich strebte wohl immer nach einem Zwölftonsystem auf tonaler Basis, ähnlich dem Prozess der Verschmelzung von Dur und Moll. Es mag darum gehen, die unerschöpften Bereiche der tonal funktionellen Harmonik zu ergründen oder die Kluft zwischen der romantischen und der ‚atonalen‘ Harmonik auszufüllen.“



Diese neue Stilistik, die neben veränderten harmonischen Ausdruckswerten weiterhin eine verfeinerte melodische Sensibilität und ein vom klassisch-romantischen Kanon abrückendes Formgefühl beinhaltete, konkretisierte er zuerst in der Musik seiner großen Bekenntnisoper „Der Sturz des Antichrist“. Gleichzeitig mit der Fertigstellung dieser monumentalen Partitur arbeitete er an seiner ersten Klaviersonate. Müssen demnach die „Schönberg-Variationen“ als Schlusspunkt einer künstlerischen Entwicklungslinie gelten, so stellt die erste Klaviersonate op. 10 – gemeinsam mit der „Antichrist“-Oper – den ersten Ertrag jener künstlerischen Neuorientierung in der Mitte der 1930er Jahre dar.

Die Sonate lag – als eine der ersten Publikationen aus Viktor Ullmanns Selbstverlag – im April 1936 im Druck vor. Mit dem Widmungsträger Franz Langer verband Ullmann ein langes gemeinsames Musikerschicksal: beide wurden 1898 in bzw. bei Teschen (österreichisch Schlesien) geboren, waren Kriegsteilnehmer und gehörten zum Stab Alexander von Zemlinskys am Neuen Deutschen Theater in Prag. Doch während Ullmann als Opernkapellmeister und Komponist avancierte, schlug

Langer schon in den frühen 1920er Jahren die Pianistenlaufbahn ein. Zu Ullmanns Kompositionsdebüt, der Uraufführung der (verlorenen) „Sieben Lieder mit Klavier“ (1923), übernahm er die Begleitung der Sängerin Olga Forrai. Auch die „Schönberg-Variationen“ überließ Ullmann ihm 1926 zur Prager Uraufführung. Langer spielte das Werk ebenfalls auf dem IGNM-Fest in Genf; dort bescheinigten ihm alle Kritiker, dass er mit seiner überzeugenden Interpretation wesentlich zum Erfolg des Zyklus beigetragen habe. Früh zum Klavierprofessor an die Prager deutsche Musikakademie berufen, galt Langer in den 1920er und 1930er Jahren als exzellenter Verfechter der Moderne, über den beispielsweise Hans Heinz Stuckenschmidt 1931 nach einem Konzert in Berlin schrieb: „Das Beste, was der Abend zu bieten hat, [...] ist die Kunst des Pianisten Franz Langer, eines Spielers von wirklich hohem Rang, erstaunlichem Gedächtnis, modernster Disziplin.“

Langer nahm die neue Klaviersonate in das Programm eines Soloabends auf, den er knapp einen Monat nach Erscheinen des Drucks veranstaltete. Die Prominenz des Interpreten sicherte Ullmanns Werk sogleich die Aufmerk-

samkeit einer großen Zuhörerschaft. Im vollbesetzten Saal des Prager Mozarteums erklang das neue Opus neben Kompositionen von Bach, Brahms, Debussy und Smetana. Anerkennend schrieb Erich Steinhard, Kritiker des Prager Tagblatts: „Die Uraufführung einer eminent schwierigen Klaviersonate von Viktor Ullmann überzeugte uns wieder davon, dass dieser exklusive, hochbegabte Tonsetzer beharrlich an seinem Kunstideal festhält.“ Weitere Aufführungen folgten auf einem allein Ullmanns neuestem Schaffen gewidmeten Kompositionsabend im Mai 1937 und in einer Rundfunksendung im Juni desselben Jahres, beide wiederum von Franz Langer bestritten.

Komponist und Interpret, seit über eineinhalb Jahrzehnten ein kreatives Team, fanden sich infolge der politischen Ereignisse nach der Zerschlagung der Rest-Tschechei und der Errichtung des „Protektorats Böhmen und Mähren“ in unterschiedlichen Lagern wieder. Während Ullmann als Jude aus dem Prager Musikleben ausgegrenzt wurde und in halber Illegalität bis Anfang September 1942 weiter seinem Schaffen lebte, erhielt Langer noch 1943 den (deutschen) Kulturpreis der Stadt Prag, musste das Land aber 1945 als „Sudetendeutscher“ verlassen.

Nach dem Krieg wurde er Professor an der Leipziger Musikhochschule, wo u.a. Kurt Masur zwei Jahre lang sein Schüler war. Als Pensionist übersiedelte Langer nach München; dort starb er 1979.

Ullmann selbst spielte diese Sonate in einem Privatkonzert im August 1938, während eines ausgedehnten Aufenthalts in Dornach. Seine pianistischen Fähigkeiten müssen demnach beträchtlich gewesen sein, galt doch die Sonate bereits nach den ersten Aufführungen als „ein Prachtstück der modernen Literatur, das jeden ersten Spieler, der über Geist und allerhand technische Fähigkeiten verfügt, anziehen wird“ (E. Steinhard).

Die pianistische Schulung verdankte Ullmann einem mehrjährigen sporadischen Studium bei Eduard Steuermann. Solistische Auftritte sind bis zu dem Dornacher Konzert nicht belegt. Jedoch gibt es eine Reihe von Zeugnissen über seine hervorragende Kenntnis der Klavier-Literatur und über seine frappierende Begabung im Partiturspiel. Insbesondere als Liedbegleiter wurden ihm „Delikatesse“, „Einfühlungsvermögen“ und „Souveränität“ bescheinigt. Eine für den introvertierten, öffent-

lichkeitsscheuen Ullmann überraschend selbstbewusste Schilderung seines pianistischen Standards findet sich in einem Brief vom 8. Februar 1939 an den nach Südafrika emigrierten Freund Josef Travnicek (Trauneck), von dem er sich Hilfestellungen für die eigene Auswanderung erhoffte. Er schrieb: „Ich bin jetzt z.B. als Pianist auf beträchtlicher Höhe und könnte mich durch Klavierunterricht [...] und als Begleiter, gelegentlich auch durch eigene Konzerte ganz schön durchbringen.“ Der Dornacher Soloauftritt blieb allerdings ein Einzelfall. Während der verbleibenden Zeit in Prag und während des Zwangsaufenthalts im Konzentrationslager Theresienstadt trat Ullmann noch mehrfach als Liedbegleiter auf. Als letztes großes Projekt hatte er für 1943 die Uraufführung seines Klavierkonzerts (op. 25) vorbereitet. Juliette Arányi, die Widmungsträgerin, sollte als Solistin auftreten, der Komponist wollte selber am zweiten Klavier den Orchesterpart aus der Partitur spielen, doch das Vorhaben scheiterte an Fehlplanungen der Theresienstädter „Freizeitgestaltung“ ... Deutliche Enttäuschung spricht aus einer auf diesen Vorfall bezogenen Briefpassage: „Der Weg meiner Werke nach Genf, London, New York usw. war kürzer als der von der Genie- in die

Magdeburger Kaserne.“ (Der Luftweg zwischen den beiden Theresienstädter Kasernen beträgt etwa 250 Meter; in den genannten Orten fanden 1929, 1938 und 1941 die Festivals der IGMN statt.) Ullmann gibt hier einen interessanten Hinweis auf die letzte bekannte Aufführung seiner ersten Klaviersonate vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Sie war tatsächlich in das Programm des New Yorker Musikfestes aufgenommen worden, interpretiert von der Pianistin Gertrud Nettel-Hutter, der Ehefrau des Prager Musikwissenschaftlers Paul Nettel. Zur Familie Nettel hatte Ullmann bis zu deren Emigration 1939 enge freundschaftliche Beziehungen unterhalten.

Entstehungs- und Aufführungsgeschichte der zweiten, dritten und vierten Klaviersonate sind weit weniger spektakulär als die des Opus 10. Die drei Werke entstanden in der Nachbarschaft mehrerer Liederzyklen (Ricarda-Huch-Lieder op. 18; „Geistliche Lieder“ op. 20; Louise-Labé-Lieder op. 34), des Klavierkonzerts und der einaktigen Oper „Der zerbrochene Krug“.

Lediglich die Widmung der zweiten Sonate verrät noch einen Bezug zur Liberalität des Musik- und Geis-

teslebens vor dem Untergang der Tschechoslowakei. Dr. Hans Büchenbacher (1887–1977), den Ullmann in der Widmung seinen „verehrten Freund“ nennt, zählte zu seinen ältesten Bekannten aus dem Kreis der Anthroposophen. Schon während seiner Stuttgarter Zeit (1931–33) hatte er Büchenbacher kennengelernt, der damals – und bis zum Verbot durch die Nazis im Jahre 1935 – Vorsitzender der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland war. Seit 1935 lebte und wirkte Büchenbacher in Dornach. Hier traf Ullmann ihn 1938 während des bereits erwähnten Sommeraufenthalts wieder, und hier ist wohl auch die Idee zur Komposition der zweiten Sonate entstanden. Die Widmung galt in erster Linie dem hochgebildeten anthroposophischen Gesprächspartner, in ihr schwingt jedoch auch ein musikalischer Unterton mit: Selbstverständlich wusste Ullmann, dass Büchenbacher eine außerordentlich intensive Beziehung zur Musik pflegte. Vor dem Jura- und Philosophiestudium wollte er eigentlich Kapellmeister werden, und in seiner philosophischen Dissertation handelte er die „Gegenstandsforschung in der Musik“ ab. Die Sonate wurde am 3. März 1940 uraufgeführt. Alice Herz-Sommer spielte sie im Haus des Prager Gesangs-

professors Konrad Wallerstein, also in einem zu dieser Zeit bereits illegalen Privatkonzert, dessen Programm wiederum ausschließlich Kompositionen Ullmanns enthielt (vgl. den Kompositionsabend von 1937). Die Widmung der zweiten Klaviersonate enthält freilich auch eine Geste des Dankes. Während Ullmanns psychischer Krise 1937/38 sorgte Büchenbacher dafür, dass der Komponist in seiner Begleitung über die Schweiz nach Freiburg im Breisgau und von dort ins nahe gelegene Wiesneck in die (anthroposophische) Husemann-Klinik kam.

Die Pianistinnen Juliette Arányi und Alice Herz-Sommer, denen Ullmann seine dritte und vierte Klaviersonate widmete, waren – wie er – seit der Errichtung des „Protektorats Böhmen und Mähren“ vom öffentlichen Musikleben ausgeschlossen. Mit der Widmung versuchte der Komponist nicht nur, seine Hochachtung vor den bisherigen künstlerischen Leistungen der beiden Pianistinnen zum Ausdruck zu bringen; sie enthielt vielmehr auch die Aufforderung zum weiteren künstlerischen Engagement – allen restriktiven Maßnahmen der SS und der Gestapo zum Trotz. Juliette Arányi, 1912 im slowakischen Brezno geboren, war nach einer Wunderkind-

karriere zeitweise Schülerin Walter Gieseckings. Ihr erster Prager Auftritt ist für 1930 belegt. Vor der Deportation nach Theresienstadt gehörte sie – wie Ullmann – zum Freundeskreis des Viertelton-Komponisten Alois Hába. Auf ihre besondere Begabung als Mozart-Interpretin spielte Ullmann vermutlich mit dem Variationen-Satz der ihr gewidmeten Sonate an (Variationen über ein Mozart-Thema). Ihr künstlerisches Naturell hat der Komponist in der Widmung des ebenfalls ihr dedizierten Klavierkonzerts umrissen: „Der verehrungswürdigen Meisterin des apollinischen Klavierspiels – ein dionysisches Werk.“ In den Veranstaltungen der Theresienstädter „Freizeitgestaltung“ trat Juliette Arányi als Solistin und in einem Kammermusikprogramm auf. Sie starb im Herbst 1944 in Auschwitz.

Alice Herz-Sommer, der Ullmann die vierte Klaviersonate gewidmet hat, zählt zu den wenigen überlebenden Künstlern aus Theresienstadt. 1903 in Prag geboren, studierte sie Anfang der 1920er Jahre bei dem Liszt-Schüler Conrad Ansorge, der damals eine Klavier-Meisterklasse an der Prager Deutschen Musikakademie leitete. Während der 1930er Jahre war sie eine über die Grenzen der Tschechoslowakei hinaus bekannte und angesehene

Pianistin. Für die „Freizeitgestaltung“, zu deren aktivsten Interpretinnen sie gehörte, spielte sie fünf Soloprogramme mit zahlreichen Wiederholungen. In einem dieser Programme stand Ullmanns zweite Sonate, die sie 1940 uraufgeführt hatte, neben Werken von Beethoven, Debussy und Schumann. Weder Juliette Arányi noch Alice Herz-Sommer war es vergönnt, die ihnen gewidmeten Werke unter „normalen“ Bedingungen öffentlich spielen können. Alice Sommer – wie sie sich im Londoner Exil nannte – starb am 24. Februar 2014 als 110-jährige.

In den drei Theresienstädter Klaviersonaten findet sich keine Widmung an einen Musiker. Lediglich für die mittlere Sonate (Nr. 6) fand Ullmann eine Interpretin. Die 1913 in Wien geborene Edith Steiner-Kraus war bereits einen Monat vor ihm, im August 1942, nach Theresienstadt gebracht worden. Ihrem unermüdlchen Einsatz im musikalischen Veranstaltungswesen der „Freizeitgestaltung“ war es zu verdanken, dass diese Sonate zu einem der meistgespielten Werke Ullmanns in Theresienstadt wurde. Edith Steiner-Kraus berichtete über die Vorbereitung der Uraufführung im Sommer 1943: „Ullmann kam zu mir mit dem Vorschlag, die Uraufführung zu spielen,

als die Sonate fertig war. Ich habe sie ihm etwa dreimal vorgespielt, und er muss wohl mit meiner Interpretation einverstanden gewesen sein; mir sind keine Einwände oder Änderungswünsche erinnerlich. Am Notentext hat er ganz bestimmt nichts mehr geändert.“ (Brief an den Verfasser) Mit der Widmung der sechsten Sonate (Schlusssignatur: 1. August 1943) an den Ingenieur Julius Grünberger war zunächst die Intention verbunden, die Spitze der jüdischen Selbstverwaltung im „Ghetto“, zu der Grünberger als Mitglied des Ältestenrats und Leiter der Technischen Abteilung gehörte, auf die Unzufriedenheit der in Theresienstadt inhaftierten Komponisten aufmerksam zu machen. Obwohl nämlich bereits eine Reihe von neuen Werken von Ullmann selbst, aber auch von Hans Krása, Pavel Haas, Gideon Klein und Siegmund Schul während der Lagerzeit vollendet worden war, hatte sich bis dahin noch kaum eine Gelegenheit gefunden, den Produktionen der Theresienstädter Meister in den zahlreichen Konzerten der in stürmischer Entwicklung begriffenen „Freizeitgestaltung“ Gehör zu verschaffen. Erst in der zweiten Hälfte des Jahres 1943 erklangen Ullmanns „Villon“-Musik, die sechste Klaviersonate und die Conrad-Ferdinand-Meyer-Lieder. Daneben muss

man die Widmung wohl auch als Reverenz an einen Förderer des Musiklebens in Theresienstadt auffassen: Grünberger war der Initiator zahlreicher Kammermusikveranstaltungen, die zumeist vor geladenen Gästen in seiner Wohnung stattfanden. Gelegentlich wurde dabei die in Schönbergs „Verein für musikalische Privataufführungen“ entwickelte Konzertform praktiziert: Neue Werke, aber auch komplizierte „Klassiker“, wurden den Zuhörern zum besseren Verständnis im Verlauf des Konzerts mehrfach vorgetragen.

Während Ullmann seiner sechsten Sonate noch eine definitive und durch diverse Aufführungen legitimierte Form geben konnte, blieb ihm die Ausarbeitung der letztgültigen Fassungen der fünften und der siebten Sonate versagt. Abgesehen davon, dass in beiden Werken Instrumentationsvermerke in einigen Sätzen die Absicht einer späteren Übertragung ins sinfonische Genre signalisieren, verweist auch der skizzenhafte Charakter ganzer Passagen insbesondere der siebten Sonate auf den provisorischen Zustand der erhaltenen Handschriften. Dies führte wohl dazu, dass Ullmann seiner letzten Sonate keine Opuszahl zugewiesen hat, denn in aller Regel gab

er einem Notentext erst in der Verbindung von Reinschrift und Opuszahl das Signum einer authentischen, seine Intentionen unmissverständlich darstellenden Fassung. Als ein weiterer Hinweis darauf, dass er beabsichtigte, diese Autographen einer späteren Revision zu unterziehen, muss auch der „urheberrechtliche“ Zusatz auf dem handschriftlichen Titelblatt der siebten Sonate verstanden werden: „Das Recht der Aufführung bleibt dem Komponisten bei Lebzeiten vorbehalten.“ Die Widmungen dieser beiden Sonaten sollten die Erinnerung an Familienangehörige bewahren. Auf dem Titelblatt der fünften Sonate erscheint der Name seiner dritten Ehefrau Elisabeth, die ihn durch die letzten Prager Jahre und durch die schwere Zeit des Lagerlebens („in memoriam Theresienstadt“) begleitet hat, und die mit ihm gemeinsam in Auschwitz-Birkenau in den Tod ging.

Die siebte Sonate ist Max, Johannes und Felicia, den Kindern mit seiner zweiten Ehefrau Anna, gewidmet. Paul, das vierte Kind aus dieser Ehe, geboren am 21. November 1940, war schon am 14. Januar 1943 in Theresienstadt gestorben. Ullmann blieb in diesem Fall seinem Grundsatz treu, Dedikationen nur an lebende

Personen zu vergeben. Lediglich zwei Ausnahmen bestätigen diese selbstgesetzte Regel: Das Lied „Die arme Seele“ aus dem Zyklus „Sechs Geistliche Lieder“ und die drei „Conrad-Ferdinand-Meyer-Lieder“ widmete er seiner 1940 in Prag verstorbenen Mutter, zu der er lebenslang eine enge, wenn auch nicht spannungsfreie Beziehung hatte.

Die sieben Sonaten wurden von Freunden in Prag und Theresienstadt vor der Vernichtung bewahrt. Sie standen lange im Schatten von Ullmanns Theresienstädter Hauptwerk, der Oper „Der Kaiser von Atlantis oder die Tod-Verweigerung“, die ihre Uraufführung erst 1975 in Amsterdam erlebt und den Namen des Komponisten in aller Welt bekannt gemacht hat. Seit Beginn der 1990er Jahre setzte eine intensivere Beschäftigung mit den Klavierwerken Ullmanns ein, in deren Gefolge eine lange Reihe von Einspielungen veröffentlicht wurde. Erwähnt sei davon abschließend nur die erste Gesamtaufnahme, gespielt von Konrad Richter, aus dem Jahr 1993.





Der Pianist **Michael Tsalka** (Israel/Niederlande) ist Preisträger bei Wettbewerben und Träger verschiedener Auszeichnungen in Europa, den USA, Israel und Lateinamerika. Als vielseitiger Musiker umfasst sein Repertoire Werke vom Frühbarock bis zu den Zeitgenossen für modernes Klavier, Hammerflügel, Cembalo, Clavichord und Orgelpositiv.

Tsalka studierte in Israel, Deutschland, Italien und schlussendlich in den USA, wo er 2008 an der Temple University (Philadelphia) mit einem Masters in Cembalo und einem DMA (Doctor of Musical Arts) seine Solistenausbildung vervollständigte. Unter seinen Lehrern waren Dario di Rosa, Lambert Orkis, Joyce Lindorff, Harvey Wedeen, Malcolm Bilson, Charles Rosen und Sandra Mangsen.

Michael Tsalka verfolgt eine rege Konzerttätigkeit. Engagements der jüngeren Zeit umfassen das Boston Early Music Festival, die Forbidden City Hall in Peking, das Bellas Artes Theater in Mexico City, die Eremitage in Sankt Petersburg, das Metropolitan Museum in New York, das St.-Denis-Festival in Paris, den Gasteig in München sowie Live-Auftritte und Interviews für Radiosender in Hong Kong, Chicago, Buenos Aires,

Berlin, München, Sankt Petersburg, Peking, Stockholm, Amsterdam und Jerusalem.

Dr. Tsalka hat bisher über 60 Masterclasses und Vorträge in akademischen Institutionen und bei Kongressen gehalten, und mehrere seiner Aufsätze sind in Musikzeitschriften veröffentlicht worden, darunter *De Clavichordio* (Italien), *Piano Bulletin*, *EPTA* (Niederlande), *The Early Keyboard Journal* and *Early Music America* (USA).

Aufnahmeprojekte der vergangenen Jahre und für die Zukunft beinhalten Werke von Johann Sebastian Bach, Daniel Gottlob Türk, Johann Baptist Vanhal, Carl Ditters von Dittersdorf, Ferdinand Ries, Johannes Brahms und Leonardo Coral. Außerdem arbeitet Tsalka häufig mit zeitgenössischen Komponisten: Zwischen 2014 und 2016 spielt er nicht weniger als 14 Uraufführungen von ihm gewidmeten Werken von Komponisten aus zehn Nationen. Gemeinsam mit Anna Maria McAlwain ist er Gründer und künstlerischer Leiter des „Nordic Historical Keyboard Festival“ in Kuopio (Finnland), und er ist außerdem künstlerischer Leiter des „Geelvinck International Fortepiano Festival“ in den Niederlanden.

*[www.michaelsalka.com](http://www.michaelsalka.com)*

**pmr 0035**

**Recording Venue:**

Nydahl Collection (Stiftelsen Musikkulturens Främjande),  
Stockholm / Sweden

**Recording Date:**

2–4 April, 19 & 20 May 2014 (CD 1),  
19 & 20 Nov 2013 (CD 2)

**Engineer:**

Robert Holmin

**Instrument tuning/maintenance:**

Göran Grahn (Curator of the Nydahl Collection)

**Booklet Text:**

Ingo Schultz

**Photos:**

Rami Tsalka, Juan Contrera Espinoza

**Painting on booklet cover:**

"Augur" by Corinne Duchesne

**Graphic Design:**

Brigitte Fröhlich

a production of **paladino music**

© & © 2014 paladino media gmbh, vienna

[www.paladino.at](http://www.paladino.at)

(LC) 20375



