

Frank Martin

(geb. Geneva, 15. September 1890; gest. Naarden, Niederlande, 21. November 1974)

Ballade pour piano et orchestre (1939)

Preface

Neben Arthur Honegger ist Frank Martin die herausragende Komponistenpersönlichkeit der Schweiz im zwanzigsten Jahrhundert. Beide Komponisten stammten aus dem französisch sprechenden Teil des Landes, beide pflegten eine geistige Ernsthaftigkeit, die mit ihrem kalvinistisch-protestantischen Umfeld in Zusammenhang steht, und beide zeichneten sich besonders durch anspruchsvolle Werke für Chor und Orchester aus, die dem Vorbild Bachs viel verdanken. Zu einem Zeitpunkt, da das Zwölftonsystem Schönbergs lediglich einer kleinen Anzahl von Jüngern und Eingeweihten bekannt war, unternahm Martin in den frühen dreißiger Jahren ein tiefgründiges Studium dieser Methode und paßte es seinen künstlerischen Bedürfnissen an. Die Ergebnisse zeigten sich triumphal in seinem Oratorium *Le Vin herbé* nach der Tristan-Sage (1938-41), das seinen internationalen Durchbruch bedeutete. Wenn Martin heute seinen Ruhm vorwiegend diesem und anderen großangelegten Vokalwerken – vor allem dem Oratorium *Golgotha* (1945-48) – verdankt, so schuf er auch eine stattliche Anzahl von hochrangigen Instrumentalwerken, von denen die von Paul Sacher in Auftrag gegebene und uraufgeführte *Petite symphonie concertante* (1945) – wohl sein bekanntestes Werk überhaupt – als hervorragende Beispiele dienen dürfen.

Bis Ende des Zweiten Weltkrieges betätigte sich Martin eine außerordentlich rege im Musikleben Genfs, wo er unter anderem rhythmische Theorie am Institut Jaques-Dalcroze sowie Komposition am dortigen Konservatorium unterrichtete, seine eigene private Musikschule (*Technicum Moderne de Musique*) leitete, das Amt des Vorsitzenden im Schweizer Tonkünstlerverband (1942-46) bekleidete und regelmäßig als Pianist und Cembalist auftrat. Wohl im Bewußtsein, daß dadurch seine künstlerische Identität auf dem Spiel stand, trennte er sich 1946 von diesen vielen Verpflichtungen und zog mit seiner holländischen Ehefrau in die Niederlande, wo er zunächst in Amsterdam und später (ab 1956) in der nahen Kleinstadt Naarden wohnte. Außer einer Dozentenstelle an der Musikhochschule Köln (1950-57) widmete er sich ausschließlich dem Komponieren und trat gelegentlich in Aufführungen der eigenen Musik auf.

Die *Ballade pour piano et orchestre* ist die dritte der sechs Balladen, die Martin für Soloinstrument und Orchester komponierte. Ihr voran gingen die Balladen für Altsaxophon (1938) und Flöte (1939); später folgten die für Posaune (1949), Violoncello (1949) und Bratsche (1972). Wie bei allen sechs Balladen versuchte Martin auch hier eine Musik zu schaffen, die gleichzeitig «informell und episch» wirkt und sich aus einer ununterbrochenen Reihe erzählerischer Episoden aufbaut. Die ursprünglich für Violine und Orchester konzipierte Klavierballade wurde Anfang Mai 1939 in einer Zeit größter persönlicher Schwierigkeiten begonnen. Martins erste Ehefrau Irène Gardian starb am Ende dieses Monats; dennoch setzte er seine Arbeit an der Ballade fort in einem bewußten Versuch, die Schmerzen des Verlustes zu überwinden. Lediglich das Soloinstrument wurde von der Violine zum Klavier geändert. Nach seinem Tode entdeckte seine spätere Ehefrau Maria Martin im Nachlaß eine Reihe von frühen Skizzen, in denen die Klavierballade den Titel «*Chant d'amour*» trug. Ob dieser ursprüngliche Titel vor oder nach dem Tode von Irène Gardian entstand, ist nicht mehr festzustellen; auf jeden Fall wurde er später gestrichen.

Die Arbeit an der Klavierballade setzte sich im Sommer 1939 auf der Atlantikinsel Oléron fort und wurde am 5. Dezember des gleichen Jahres abgeschlossen. Das Werk ist mit *Le Vin herbé* zeitgleich entstanden und spiegelt die damalige Auseinandersetzung Martins mit der Schönbergschen Zwölftönigkeit wider. Dementsprechend wurden die breit angelegte Anfangsmelodie und die drei darauf folgenden Themen zwölftönig konzipiert. Alle vier werden als melodische Gebilde eingesetzt, jedoch auch in die harmonische Struktur des Werkes

aufgenommen, was bei Martin als Ausnahme zu gelten hat. Zu keinem Zeitpunkt aber gerät die Musik in die Atonalität.

Die Ballade pour piano wurde am 1. Februar 1944 in Zürich vom Widmungsträger, dem Pianisten Walter Frey, und dem Dirigenten Ernest Ansermet uraufgeführt.

Bradford Robinson, 2005

Aufführungsmaterial ist von Universal Edition, Wien zu beziehen.

Nachdruck eines Exemplars der Universal Edition, Wien.

Frank Martin

(b. Geneva, 15 September 1890; d. Naarden, Netherlands, 21 November 1974)

Ballade pour piano et orchestre (1939)

Preface

Frank Martin and Arthur Honegger are the towering figures among Swiss composers of the twentieth century. Both hailed from Francophone Switzerland, both espoused a seriousness of purposes rooted in their Calvinist surroundings, and both excelled in large-scale works for chorus and orchestra that owed much to the example of Bach. At a time when Schoenberg's dodecaphonic method was known only to a few close disciples and initiates, Martin undertook a deep study of the technique in the early 1930s and adapted it to his own compositional needs. The results were triumphantly presented in his oratorio *Le Vin herbé* on the Tristan legend (1938-41), the work which first brought him to international attention. If his fame today mainly resides in this and other large-scale vocal works, especially the oratorio *Golgotha* (1945-8), he nevertheless brought forth a large body of superior instrumental music, of which the *Petite symphonie concertante* (1945), a work commissioned and premièreed by Paul Sacher that has become perhaps his best-known piece altogether, may serve as a supreme example.

Until the end of the Second World War, Martin was an extraordinarily active figure in Geneva's musical scene, teaching rhythmic theory at the Jaques-Dalcroze Institute and composition at the Conservatory, heading his own private music school (Technicum Moderne de Musique), serving as president of the Swiss Association of Musicians (1942-6), and performing regularly as a pianist and a harpsichordist. Perhaps sensing a threat to his artistic integrity, he severed these ties in 1946 and moved with his Dutch wife to the Netherlands, which became his permanent home, first in Amsterdam and later, from 1956, in the nearby small town of Naarden. Thereafter, apart from a teaching engagement at the Cologne Musikhochschule (1950-57), he devoted himself entirely to the composition and, occasionally, the performance of his own music.

The *Ballade pour piano et orchestre* is one of six ballads that Martin wrote for solo instrument and orchestra, being preceded by the ballads for alto saxophone (1938) and flute (1939) and followed by those for trombone (1940), cello (1949), and viola (1972). In all these works he sought to achieve what he called music that is «at once informal and epic,» a narrative consisting of a series of uninterrupted episodes. The *Ballade pour piano* was originally conceived for violin and orchestra and was begun in May 1939 during a difficult period of the composer's life. His first wife, Irène Gardian, died at the end of that month, and Martin deliberately persevered with the composition in an effort to overcome his bereavement, changing the solo instrument from violin to piano. After his death his later wife, Maria Martin, discovered a set of early sketches in which the *Ballade* bore the title *Chant d'amour*. Whether this original title arose before or after Irène's death can no longer be determined; in any event it was later deleted.

Work on the *Ballade* proceeded through the summer of 1939 on the Atlantic island of Oléron and came to an end on 5 December of that year. The piece is thus contemporary with *Le Vin herbé* and likewise reflects Martin's preoccupation with dodecaphonic technique. The expansive opening melody is based on a twelve-note series, as are the three themes that follow. Although all

four are employed as melodic entities, they are also subsumed in the work's harmony - a feature unique in Martin's oeuvre. At no point, however, is the music allowed to become atonal.

The Ballade pour piano was given its première performance in Zurich on 1 February 1944. Walter Frey, to whom the work is dedicated, took the piano part; the orchestra was conducted by Ernest Ansermet.

Bradford Robinson, 2005

For performance material please contact the publisher Universal Edition, Wien.
Reprint of a copy from the Universal Edition, Wien.