

PAUL DESSAU: BACH-VARIATIONEN

Paul Dessau, einer der bedeutendsten Komponisten der Deutschen Demokratischen Republik und mehrfacher Nationalpreisträger, verstarb am 28. Juni 1979. Sein umfangreiches Werk, das von Opern über Film- und Bühnenmusik bis zur Sinfonik, Kammermusik und Oper alle musikalischen Gattungen umfasst, fand international hohe Anerkennung. Der 1954 in Hamburg geborene Komponist, Ordentliches Mitglied der Akademie der Künste der DDR, gerief auch als Pädagoge einen bedeutenden Ruf. Eine der wesentlichen Schöpfungen Paul Dessaus sind die im Frühjahr 1963 zur 400-jährigen Belebung der Mecklenburgischen Staatshauptstadt Schwerin komponierten Bach-Variationen für großes Orchester, die am 9. Mai 1963 unter Klaus Tennstedt erfolgreich aufgeführt wurden. Der Komponist schrieb über sein Werk:

„lange Jahre zögerte ich, den ‚Bauernkonzert‘ von Carl Philipp Emanuel Bach zum Thema einer Variationssuite zu verarbeiten. Das konnte besonders dann seinen Grund, weil dieses Stück schon ohne Veränderungen eine Komplexität besitzt, die einer Bearbeitung (denn davon geht es schließlich bei Variationen) meines Erachtens im Wege stand. Das aus Viertel- und Achtelnoten bestehende Thema wird gleich durch Hörbe- und Viertelnoten (also durch doppelte Werte) begleitet. Im fünften Takt beginnt mit der dritten Strophe des Hauptgedankens in der Umkehrung auf, was soviel besagt: Aufsteigende Linien werden absteigend geführt und umgekehrt. In zweiter Abschluß des ‚Bauernkonzerts‘ beginnt Philipp Emanuel mit der zweiten Hälfte von Teil I, jedoch mit vertauschten Stimmen (d.h. die obere wird zur unteren) und bringt die ersten vier Takte von Teil I als Schlüpfperiode von Teil II. Der dritte Teil des Konzerts ist eine Wiederholung des ersten. Sonst finden wir eine äußerst komplizierte Form von Dreifachigkeit vor (a – b – c), die, wie gesagt, für die Variationssuite durch die von Philipp Emanuel voneinander trennbarsten Kunterschleife schwer geeignet ist. Ich begrüßte aber den Antrag des Mecklenburgischen Staatsorchesters von so sehr, als mich die lange geplante Arbeit, Variationen über dieses Thema zu schreiben, vor eine große Kraftarbeit stellte, zu der ich mich lange Zeit nicht fühlig hielt.“

Da es sich um ein Debütstagsgeschenk handelt, mußte ich dafür sorgen, daß jeder Instrumentalist möglichst geschickt seine Waffe kann. So erhielt der erste Kontrabassist diverse größere und kleinere Solos (Hilfsblätter, wie die Blechinstrumente müssen zeigen, was man zu hören verstande ist); nicht zu vergessen das Schlagzeug, das bekanntlich oft das Rückgrat eines Musikstückes ist. Selbstverständlich hat auch der gesamte Streichkörper sein Scherhaft zum Gesamt wesentlich beizutragen. Ich kann über mich Sie, meine lieben Herren, nicht aus dem Arbeitsprozeß ausschließen, denn von Ihnen und Ihren preußischen Mithelfern hängt meine Arbeit und ihr Erfolg ab. Nur ist bislang nur von einer Thematik, dem ‚Bauernkonzert‘ des zweiten Sohnes des großen Johann Sebastian Bach gesprochen worden. Es gibt da aber noch ein zweites. Das zweite stammt vom Vater, Johann Sebastian selbst, und zwar handelt es sich um eine kleine Musette, eine das dritte Französische kommende dudobekom-

liche Thematik, die Sie im Notenblattlein für Anna Magdalena Bach finden können. Ich denke, daß Sie mit übernehmen werden, daß sich beide Themen gut zusammen ausnehmen.

Zu den Variationen schrieb ich eine kurze Einleitung: In ihr wird das Ton-System B – A – C – H erarbeitet. Am Schluß der Einleitung treten Elemente auf, die erst später zur Verarbeitung herangezogen werden. Sie spielen die für: Antagonisten (Quintole) eine Rolle in der vierten Variatio. Die erste ist eine „praktische“ Variation (gesetzige Notes), die aus des Interesses des Bauernkonzerts gewonnen wurde, und die dann mit einer wichtigen Passagenrythmus in die zweite Einstellung. In ihr werden Interesse ausgespielt, die von den Flöten zu den Fagottin wenden, und die von den Streichern unterstrichen werden. Im Drittgeschoss zu dem komplexen Themen ist diese Variation sehr einfach. Variation zwei ist ein kleiner March, in der erstmals die Musette als zweite Thematik verarbeitet wird. Die erste „Komplett“ in F-Dur, Posaune und Tuba in G-Dur interlocken lustig nach Es-Dur der Variation. Das Ganze ist eine Bläservariation mit Begleitung von etwas Schlagzeug. Die vierte Variation bringt nun in der Strecke das ansteigende Interesse Gaunerthematik zu den charakteristischen Intervallen (Quart-Qunkt) des Bauernkonzerts. Gegen Schluß dieser Variation steht das erste längere Violoncello, welches beide Thematik bereits verarbeitet. Die darauf folgende Notte Variation stellt nun erst eigentlich das „Musette“-Thema vor. Hier ist sich die Soloviolincé mit der Flöte ab, während das Hauptthema (Bauernkonzert) in Horn und Bassoon kontinuierlich wird. Es handelt sich hier um eine bullant durchdringliche, fast zähneisige Arbeit, die die Ornamentik J.S. Bachs ausnutzt. Die anschließende sechste Variation ist die erste in Tempo ruhige. Sie übernimmt von der Musette, die vor Sonderstiel als Begleitfigur einer lang ausgewebten Melodie, die dem distinktiven Element des Bauernkonzerts abgewichen wurde. Die siebente Variation ist eine Rumba (ein auf Kaba gepflügter Tanz). Von den nicht Admetus werden das vierte und siebente betont. Die interessante Verlage sitzt die junge Berliner Komponist Friedrich Goldmann, während die nächste Variation auf eine Idee meines Freunden Rudolf Wagner-Riepen zurückführt. Es ist der Philipp-Erzanze-Thema mit seinen in sich verknoteten (ungeordneten) Intervallen zu einer wunderbaren Melodie verarbeitet hat. Die zehnte Variation ist eine „An-stretto“, eine gedrängte Schallpassage, die überleitet zur letzten (letzten) Variation, einer Apotheose, einer Verarbeitung von Vater J.S. Sohn günstig ausnehmend. (Doch am Schluß Mußte der ersten Variationen, Ogiel des kleinen Sebastian Bach eingeschoben werden, sei nur als Rondo erwähnt.) So erhält das Werk einen festlichen Abschluß.“

LUDWIG VAN BEETHOVEN: KLAVIERKONZERT NR. 4 G-DUR OP. 58

Wie Ludwig van Beethoven in der Reihe seiner Sinfonien zwischen Weinen kraftvolles-brüderlich und anderen mehr lyrisch-weltlichen Charakteren schwankte, sieht auch sein 4-Klavierskonzert G-Dur op. 58 als weit-

biuniversell zwischen dem heroischen c-Moll- und dem grandiosen Es-Dur-Konzert. Erstmalig aufgeführt wurde dieses Werk von Beethoven selbst gespielt, im März 1807 bei einer seiner Akademien im Palais Lichtenau in Wien. Der bekannte Liederkomponist und Musikschriftsteller Johann Friedrich Reichardt, der das Konzert bei einer Wiederholung im Dezember des folgenden Jahres zusammen mit zahlreichen anderen Kompositionen Beethovens hörte, beurteilte darüber: „Das achte Stück von einem Klavierskonzert von unglaublicher Schwierigkeit, welches Beethoven zum Erstaunen bis in den olandischen Tempis ausführte. Das Adagio, ein Meistersatz von schönen durchdringlichem Gesang, sang es wahrhaft auf seinem Instrument mit seifen niederländischen Grifff, das auch mich dabei durchwinkte.“

In der Tat ist im G-Dur-Konzert die Form des Solokonzerts mit Orchester in ganz idealer Weise gekonstiert. Der Solist, dessen virtuos-pianistische Forderungen nie außer acht gelassen, aber passuell als organische Bestandteile des Werkes eingesetzt werden, ist das Orchester sind hier durchaus selbständige und doch motivisch-thematisch auch genial verknüpft Partner. Sie dienen gemeinsam der vielseitigen Ideen, die die drei kontrastierenden Sätze des Werkes zu einer entzückend-mäßig Einheit verbindet, so daß man hier, wie auch beim Es-Dur-Konzert, mit vollem Recht von einer „Klassizismus“ sprechen kann. Als Kompositiker des Klassizismus, in dessen Grundhaltung die lyrisch-symphonische Züge dominieren, ist der dialogierende Mittelpunkt mit seinem poetischen Gegenwert von Klavier und Orchester anzusehen.

Der erste Satz (Allegro moderato) bringt zu Beginn, sonstlich unvergraut, das Ton, welche G-Dur-Hauptthema dessen motivische Bedeutung zu einer berühmten „Schicksalsnotte“ das 5. Sinfonie hinzufügt werden. Auf der Dominante endend, erhöht das Thema durch einen plötzlichen Wechsel nach H-Dur eine neue Befreiung. Nach einer Weiterentwicklung im Takt endigt zwisch in den Violinen den steilen, signifikante zweite Themen. Mit diesem Hauptgedanken, die jedoch durch meistigste neue Seitengedanken bewirkt, vom Klavier in aufdringlichen Akkordgründen eingefangen und immer wieder abgewandelt werden, erreicht man ein wundervolles, von größtem Empfindungsreichtum zeugendes Zusammenspiel von Solostimme und Orchester, das nach der großen Kadenz rauschend-schwingvoll endet wird.

Hochste poetische Wirkungen erreicht der ergreifende langsame Satz (Andante con moto). Einer Überleitung zufolge soll er von der Orpheusage inspiriert sein und die Betwirkung der fatalem Mächte der Unterwelt durch die Macht sozialwoller Gesegnet zum Inhalt haben. In leidenschaftlichem Dialog zwischen Klavier und Orchester erfolgt, abschließend durch zwei davor gegeneinander Themen, ein däster-durchdringend und ein lirig-Rechendes, diese entscheidende Aufzeichneröffnung zweier Persönlichkeit. Der sich unmittelbar anführende Schlußatz, ein Rondo, zeigt danach nur in seiner Gestaltung stimmische Lebendfreude, bessere Glücksanfälle. Phantastische Kombinationen des stürmischen Rondo-Themas und eines lyrischen schwermütiger Saitencharakters münden in einen gloriosen Abschluß des Konzerts.

