

Orgelsommer 2019

Été des orgues

Schirmherr: Landrat Patrik Lauer

Sonntag, 22. September, 17 Uhr
Dimanche 22 septembre 17 heures

Evangelische Kirche Saarlouis

Vincent Dubois

Orgelsommer 2019 Été des orgues 2019
Schirmherr: Landrat Patrik Lauer

Konzert VI – Festival-Finale

Sonntag, 22. September 17 Uhr
Dimanche 22 septembre 17 heures
Evangelische Kirche Saarlouis

Vincent Dubois (Notre-Dame de Paris)

Eintritt frei – Spenden willkommen

Wir danken der Evangelischen Kirchengemeinde Saarlouis für ihre
Unterstützung.

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Tocatta und Fuge F-Dur BWV 540

Wolfgang Amadeus Mozart (1759–1791)

Adagio und Fuge c-moll / arr. Jean Guillou

Sergej Rachmaninoff (1873–1943)

Prélude g-moll „Alla Marcia“ / arr. F. Federlein

Franz Liszt (1811–1866)

Fantasie und Fuge über „Ad nos, ad salutarem undam“

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

Die *Toccatà* BWV 540 scheint etwas zu tun zu haben mit der Agnuskirche in Köthen und kann deshalb auch recht genau datiert werden. Tatsächlich war Bach in Köthen zuallererst Hofmusiker, er hatte die Spitze seiner musikalischen Karriere erreicht (die Position eines Hofkapellmeisters) und bekam keine Anstellung in der Funktion eines Organisten. Trotzdem hatte er zu zwei guten Instrumenten Zugang, eines davon in der lutherischen Kirche Sankt Agnus (wiewohl Köthen calvinistisch geprägt war). Diese Orgel von 1708 war mit zwei Manualen und 13 Registern recht klein, sprach aber sehr gut an, erlaubte somit virtuoses Spielen, wie es diese *Toccatà* auch erfordert. Außerdem hatte diese Orgel eine noch viel bedeutendere Eigenheit, nämlich ein komplett bis zum eingestrichenen *f* ausgebautes Pedal. Die *Toccatà* ist mit ihren 428 Takten eines der umfangreichsten Werke Bachs, es fehlen die übliche effekthascherische Virtuosität und der improvisatorische Touch anderer *Toccaten*, dafür treibt Bach die formale und kontrapunktische Arbeit umso mehr zur Perfektion. Was die Fuge angeht, die mit der *Toccatà* inhaltlich und stilistisch nichts zu tun hat (es gibt keine Originalhandschrift der Werke, nur Abschriften, und dort erscheinen beide Werke oft isoliert), scheint naheliegend, dass sie schon zum Ende von Bachs Weimarer Jahren hin entstanden ist.

Jean Guillou (1930 – 2019)

Jean Guillou kam 1945 als Student ans Pariser Conservatoire, wo seine Lehrer Marcel Dupré, Maurice Duruflé und Olivier Messiaen waren. Als Pianist, Organist und Komponist ging Guillou zunächst nach Lissabon. Durch Tourneen machte er sich bald einen Namen als Virtuose auf der Orgel. Er ließ sich dann zunächst in Berlin nieder, wo er mehr und mehr seine komponistische Tätigkeit entfaltet. 1963 wird er zum Hauptorganist und Titulaire der Kirche *Saint-Eustache* in Paris ernannt. Als ideenreicher Künstler bewies Guillou insbesondere in seinen Improvisationen eine Persönlichkeit, die sich von der großen Schule eines Dupré oder Cochereau deutlich unterschied. Seine Transkriptionen dienten ihm vor allem als Bereicherung im Konzertrepertoire für die Orgel. Eine der beliebtesten ist die von Mozarts *Adagio und Fuge* in c-moll im heutigen Konzert.

Sergej Rachmaninoff (1873 – 1943)

Nach seinen Studien in Sankt Petersburg und ersten Kompositionen, zu denen ihn noch Peter Tschaikowsky ermutigte, machte sich Rachmaninoff bald einen Namen als wohl brilliantester Pianist und Komponist seiner Generation und letzter Vertreter des goldenen romantischen Zeitalters der Klavierkunst eines Franz Liszt oder Anton Rubinstein. Die Reinkultur seines pianistischen Stils erreicht Rachmaninoff in seinen *Préludes* (entstanden zwischen 1902 und 1910) und den *Études-tableaux*, die er zwischen 1911 und 1916 komponierte. Es mag paradox erscheinen, dass Rachmaninoff als Pianist von solch beeindruckendem Format, als Komponist doch eher die kleineren oder mittleren Dimensionen beherrschte. Die Idee seiner *Préludes* ist im Grunde dieselbe wie die der Chopin'schen *Préludes*: die individueller, freigestalteter pianistischer Kunst. Wobei sich einige der Rachmaninoff-Pièces durch ihre weitaus größeren Dimensionen von Chopin unterscheiden dürften. Das *Prélude* g-moll op. 23 Nr. 5 ist eines der beliebtesten. Seine bogensymmetrische A-B-A'-Form bringt im A-Teil rhythmisierte Akkorde. Der B-Teil bietet dazu den radikalen Kontrast, ein kantabler Gesang in leicht exotisch gefärbter Couleur.

Franz Liszt (1811 – 1866)

In mehrfacher Hinsicht repräsentiert Franz Liszt den typischen Künstler des 19. Jahrhunderts. Als Virtuose, der von der Menge vergöttert wurde, war Liszt wie sein Zeitgenosse Paganini der typische Repräsentant eines maßlos übersteigerten Individualismus, dessen weltmännische Erscheinung sich ganz verschiedenen Kulturen und Einflüssen verdankte. Sein Orgelwerk umfasst drei großformatige Werke, die zwischen 1850 und 1863 entstanden (die *Fantasie über den Choral „Ad nos, ad salutarem undam“*, *Präludium und Fuge über BACH* und die *Variationen über „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“*), außerdem mehrere kurze Werke, deren Komposition sich bis ins Jahr 1886 verfolgen läßt. 1849, nach der Pariser Aufführung von Meyerbeers Oper *Der Prophet* veröffentlicht Liszt dazu zunächst drei *Illustrations* für Klavier, die sein Interesse an musikalischen Neuerscheinungen verraten. Im Oktober 1850 entsteht dann dieses monumentale Fresko, von dem Saint-Saëns sagen wird, dass es sich um das außergewöhnlichste Werk für die Orgel handelt, das je geschrieben wurde. „[...] Die Orgel wird auf bisher nicht gebrauchte Art behandelt, die ihre klanglichen Ressourcen auf einzigartige Weise bereichert. Und der Komponist scheint die jüngeren Verbesserungen des Orgel-

Instrumentes vorhergesehen zu haben, so wie Mozart in seinen *Fantasien* und *Sonaten* bereits das moderne Klavier erraten lässt. Eine kolossale Orgel, leicht zu spielen, ein Interpret, der die Mechanik der Orgel und des Klaviers gleichermaßen beherrscht, sind unerlässlich für die Ausführung dieses Werkes.“

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

La *Toccatà* BWV 540 semble devoir être associée à l'orgue de l'église Saint-Agnus de Coethen, ce qui permet d'en préciser quelque peu la date de composition. A Coethen, en effet, Bach musicien de la Cour, n'occupait pas de fonction d'organiste, mais avait néanmoins accès à deux instruments, dont celui de l'église luthérienne (en terre calviniste) de Saint-Agnus. Construit en 1708, c'était un petit orgue de deux claviers et treize jeux, parlant bien et permettant la virtuosité que réclame cette page. Cet instrument présentait surtout l'originalité de posséder un pédalier très étendu, montant, fait exceptionnel, jusqu'au fa de la troisième octave. La toccata est une des pièces d'orgue les plus développées de Bach (438 mesures), dépouillée des effets de virtuosité, relevant du style de l'improvisation, pour céder la place à un travail d'élaboration formelle et contrapuntique très poussé. Quant à la fugue, qui ne présente aucun lien avec la page précédente (on ne possède pas d'autographe, et les copies anciennes présentent souvent les deux pièces isolément), elle paraît, à l'analyse, avoir été écrite plus tôt, à la fin des années de Weimar.

Jean Guillou (1930 – 2019)

Jean Guillou entra en 1945 au Conservatoire de Paris, il y a été formé par Marcel Dupré, Maurice Duruflé et Olivier Messiaen. Pianiste, organiste et compositeur, il est d'abord professeur à Lisbonne. Ses tournées de concert le font connaître comme virtuose de l'orgue. Il se fixe alors à Berlin, où il développe son activité de compositeur. En 1963, il est nommé titulaire de l'orgue Saint-Eustache à Paris. Artiste imaginatif, cette personnalité éclate dans ses improvisations, bien différentes en cela de la grande école classique de Dupré et Cochereau. Enfin, il faut mentionner diverses transcriptions pour orgue seul, destinées à enrichir le répertoire de concert. Une des transcriptions les plus populaires de Guillou est l'*Adagio et Fugue en do mineur* de Mozart.

Sergei Rachmaninoff (1873 – 1943)

Après avoir étudié au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, Sergej Rachmaninoff passa par celui de Moscou. Ses débuts en tant que compositeur furent encouragés par Tchaïkovski. Il s'affirma rapidement comme le pianiste-compositeur le plus brillant de sa génération, dernier représentant de la grande tradition romantique de Liszt et d'Anton Rubinstein. Son style pianistique accède à la maturité dans ses *Préludes* et *Études-tableaux* (1902-1910 et 1911-1916). Il peut paraître paradoxal qu'en dépit de son envergure pianistique, Rachmaninoff soit plus à l'aise dans les œuvres de petite et de moyenne dimensions que dans les grandes formes traditionnelles. L'idée globale de ses *Préludes* était évidemment calquée sur celle des *Préludes* de Chopin. Mais ceux de Rachmaninoff s'en différencient par leurs dimensions souvent plus vastes, ainsi que par un ordre tonal plus libre. Le *Prélude* op. 23 n° 5 – *alla marcia* – en sol mineur est le plus populaire. La forme est ABA', dont la partie A est rythmée par des accords en martèlement de chevauchée. La partie B offre un contraste total, – avec un chant vaguement teinté d'exotisme.

Franz Liszt (1811 – 1866)

A plus d'un titre, Liszt incarne bien des options du XIXe siècle. Virtuose adulé des foules, il figure auprès de Paganini comme le représentant typique d'un individualisme triomphant dont le cosmopolitisme s'enrichit de cultures diversifiées. Son œuvre pour orgue comprend trois pièces majeures composées entre 1850 et 1863 (*Fantaisie et fugue sur le choral „Ad nos, ad salutarem undam“*, *Prélude et fugue sur B.A.C.H* et *Variations sur „Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen“*) et une série d'œuvres plus courtes, dont l'élaboration s'étend ensuite jusqu'en 1886.

En 1849, après la représentation parisienne du *Prophète* de Meyerbeer, Liszt écrivit pour piano trois *Illustrations* qui témoignent de son intérêt pour toutes les créations nouvelles. En octobre 1850, il écrit cette monumentale fresque dont Saint-Saëns a pu dire qu'il s'agissait du „morceau le plus extraordinaire qui existe pour l'orgue“ [...] „L'orgue y est traité d'une façon inusitée qui augmente singulièrement ses ressources, et l'auteur semble avoir prévu par intuition les récents perfectionnements de l'instrument, comme Mozart dans sa *Fantaisie et sonate* en ut mineur avait deviné le piano moderne. Un orgue colossal, d'un maniement facile, un exécutant rompu à la fois au mécanisme de l'orgue et du piano, sont indispensables à l'exécution de cette œuvre“