BRAHMS

Nänie

op. 82

Coro (SATB) 2 Flauti, 2 Oboi, 2 Clarinetti, 2 Fagotti 2 Corni, 3 Tromboni, Timpani, Arpa (ad lib.) 2 Violini, Viola, Violoncello, Contrabbasso

> herausgegeben von / edited by Rainer Boss

Urtext

Klavierauszug / Vocal score Johannes Brahms, Revision: Sven Hiemke

Zu diesem Werk liegt folgendes Aufführungsmaterial vor: Partitur (Carus 10.398), Klavierauszug (Carus 10.398/03), Chorpartitur (Carus 10.398/05), komplettes Orchestermaterial (Carus 10.398/19).

The following performance material is available: full score (Carus 10.398), vocal score (Carus 10.398/03), choral score (Carus 10.398/05), complete orchestral material (Carus 10.398/19).

2 Carus 10.398/03

Vorwort

Im Jahre 1862 hatte Clara Schumann für die alljährlichen Sommerpausen ein Haus in Baden-Baden gekauft. Johannes Brahms (1833-1897) ließ es sich nicht nehmen, einige Sommeraufenthalte dort zu verbringen. 1865 entdeckte er dabei über Julius Allgeyer Reproduktionen der Kunstwerke des Malers Anselm Feuerbach (1829-1880). Nicht nur, dass sich Brahms für dessen antikisierende Bilder (Iphigenie) begeisterte; er lernte ihn auch persönlich kennen, da Feuerbach sich 1865 mit seiner Stiefmutter Henriette ebenso in Baden-Baden eingemietet hatte. Nicht zuletzt ist wohl dieser Bekanntschaft Brahms' Interesse für Stoffe der Antike zu verdanken, die sich in diversen eigenen Werken wie dem Schicksalslied wiederfinden. Offensichtlich erkannte Brahms in künstlerischer Hinsicht kongeniale Ansätze. Feuerbach verband klassische Formenstrenge mit Stilelementen der Romantik, wobei er die Darstellung von antiken Themen vor allem der griechischen Mythologie bevorzugte und deren moderne Farbbehandlung durch die Plastik klassischer Formen zu bändigen verstand. Das korrelierte mit Brahms' stilistischen Gestaltungsvorlieben.

Als Feuerbach starb, verhielt sich Brahms äußerlich still, innerlich war er aber doch bewegt und begann sogleich im Todesjahr 1880 in der Sommerfrische Bad Ischl mit einer neuen Komposition, vollendet im Folgesommer 1881 in Preßbaum bei Wien, auf Worte Friedrich von Schillers in dem Gedicht *Nänie*, basierend auf Trauergesängen im antiken Rom. Schillers *Nänie* entstand 1799 in der Epoche der Weimarer Klassik, deren Sujets vielfach aus der griechischen Mythologie entnommen sind. Das Ideal antiker Ästhetik und formenstrenger Dichtkunst ließ Brahms in Erinnerung an die antikisierende Kunst Feuerbachs dieses Gedicht für sein persönliches Klagelied auf den verstorbenen Freund auswählen.

Der Inhalt "Auch das Schöne muss sterben", wie er gleich zu Anfang als Hauptthese im ersten Doppelvers formuliert ist, wird adäquat durch drei Beispiele aus der griechischen Mythologie in den Doppelversen 2-4 belegt: 1) Orpheus kann seine Braut Eurydike nicht aus der Unterwelt retten. 2) Aphrodite trauert um ihren Geliebten Adonis. 3) Thetis kann ihren Sohn Achilles nicht vor dem Tod bewahren. Das Gedicht schließt nach dem Klagegesang der Götterwelt im letzten Doppelvers mit der reflektierenden Betrachtung, dass das Schöne nach irdischem Niedergang in der Kunst weiterzuleben vermag: "Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten ist herrlich, denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab." Die von Schiller gewählte antike Doppelversform des Distichons mit dem Wechsel von Hexameter und Pentameter erschien Brahms zudem geeignet, auf Feuerbachs Schaffen einen retrospektiven Blick zu werfen. Dem Verlag teilte er mit:1 "Ich wollte das Stück eigentlich dem Andenken Anselm Feuerbachs widmen; verschleiere das, indem ich seine [Stief-]Mutter nenne."

Bereits 1874 hatte der Komponist Hermann Goetz ebenfalls ein Chorwerk mit Orchester auf Schillers Gedicht *Nänie* geschaffen. Im gleichen Jahr hielt sich Brahms in der Sommerfrische am Zürichsee auf. Dabei hat er die Partitur von Goetz wohl

zu sehen bekommen, worauf er bereits begeistert von dem Schiller-Text gewesen sein soll. Auch wenn Goetz mehr auf Dramatik setzt, oratorisch durchkomponiert und einzelnen Stimmen bestimmte Rollen überträgt, während Brahms sich auf die Dynamik des Grundgedankens "unsterblicher Kunst" konzentriert, fallen Gemeinsamkeiten auf bei der tonartlichen Disposition (Fis-Dur-Wendung der dem Meer entsteigenden Thetis) und der Schlussgestaltung mit dem Hexameter zum posthumen Trost im "herrlichen Klaglied der Geliebten", ganz im Gegensatz zur dichterischen Vorlage, die mit dem Pentameter "klanglos im Orkus" endet.

Brahms' *Nänie* kam in einem Extrakonzert der Züricher Tonhalle am 6. Dezember 1881 im gleichen Monat der Drucklegung bereits zur Uraufführung. Brahms dirigierte laut dem originalen Konzertprogramm selbst aus dem Manuskript.

In die Zeit von Brahms' symphonischem Schaffen (1876–1885) fallen zwei der Chor-Orchesterwerke: Nänie (1881) und Gesang der Parzen (1882), die nach Rinaldo (1863/68), dem Deutschen Requiem (1868), der Alt-Rhapsodie (1869), dem Schicksalslied (1871) und Triumphlied (1872) zudem auf den kompositorischen Erfahrungen mit groß angelegter autonomer Orchesterpolyphonie aufbauen konnten. So verwundert es nicht, dass polyphone Strukturen in Brahms' Werk zunehmend eine Rolle spielten. Das intensive Studium barocker Strukturen Bachs u. a. spiegelt sich schließlich auch im Spätwerk wider. Die Integration von kanonischen und fugierten Satzgestaltungen weisen darauf hin.

Zudem etablierte sich ein ausdrucksstarkes Kompositionsmodell mit spezieller inhärenter Thematik, das Brahms seit der Alt-Rhapsodie zu individuellen Gestaltungsformen mit adäquater harmonisch-tonaler Anlage inspirierte: die finale Wandlung zum Positiven resp. die Metaphysik göttlicher Kräfte, die nach vorangegangenen Qualen auf Erden in einer anderen Welt beistehen. So übernimmt Brahms seine persönliche Umdeutung des antiken Schicksalsbegriffs auch für die Vertonung der Nänie, die wiederum entgegen der dichterischen Vorlage positivierend endet. Wie bei der Alt-Rhapsodie hat sich Brahms für eine dreiteilige Form entschieden, die im Schlussteil reprisenartig den Bogen zum Werkbeginn spannt, dabei aber entsprechend variiert, um nach vorangegangenen inhaltlichen Spannungen und deren adäquater musikalischer Umsetzung die Entwicklung "harmonisch" wie hoffnungsvoll ausklingen zu lassen.

Auch diese dritte Edition eines Brahms-Werkes möchte ich mit einer Widmung verbinden und meiner Mutter Hedda Theresia Boss zueignen.

Für weitere Informationen sei auf das ungekürzte Vorwort zur Partitur (Carus 10.398) verwiesen.

Bonn, im Herbst 2020

Rainer Boss

Carus 10.398/03 3

Johannes Brahms, Briefwechsel. Herausgegeben von der Deutschen Brahms-Gesellschaft, Berlin 1907–1922, Nachdruck Tutzing 1974, Bd. XIV, S. 333.

Foreword

In 1862 Clara Schumann bought a house in Baden-Baden for annual summer vacations, and Johannes Brahms (1833-1897) made sure to spend several summer breaks there. In 1865, thanks to Julius Allgeyer, he discovered reproductions of works by the painter Anselm Feuerbach (1829–1880). Not only was Brahms enthusiastic about these antique-style paintings (Iphigenie), he also became acquainted with the artist personally, since Feuerbach, with his stepmother Henriette, had also rented a room in Baden-Baden in 1865. It is probably not least thanks to this acquaintance that Brahms was interested in antique subjects such as can be found in various of his own works, for example, the Schicksalslied: Brahms obviously recognized a congenial approach from an artistic point of view. Feuerbach combined classical formal austerity with stylistic elements of the Romantic period, preferring the depiction of ancient themes, especially those of Greek mythology, and was able to restrain their modern treatment of color through the sculpture of classical forms. This corresponded to Brahms' stylistic design preferences.

When Feuerbach died, Brahms remained silent, but inwardly he was affected, and in the same year in which Feuerbach died (1880), he immediately began a new composition while he stayed in the summer resort of Bad Ischl. It was based on Friedrich von Schiller's words in the poem *Nänie*, which in turn was based on funeral songs from ancient Rome, and completed in the following summer of 1881 in Preßbaum near Vienna. Schiller's *Nänie* was written in 1799 in the epoch of Weimar Classicism, whose subjects were frequently taken from Greek mythology. The ideal of antique aesthetics and formally strict poetry led Brahms to choose this poem to express his personal lament for his deceased friend, commemorating Feuerbach's antique art.

The idea "And the beautiful too must die," which is formulated at the very beginning as the main thesis in the first couplet, is appropriately supported by three examples from Greek mythology in couplets 2-4: 1) Orpheus cannot rescue his bride Eurydice from the underworld; 2) Aphrodite mourns her lover Adonis; 3) Thetis cannot save her son Achilles from death. After a lamentation by the world of the gods, the poem concludes in the last couplet with the reflective observation that after earthly decline, beauty can live on in art: "And a song of lament from heart of the loved is glorious, ah, to go songless and silent to Orcus' dark reign." The ancient couplet form of the distich chosen by Schiller with the alternation of hexameter and pentameter also seemed suitable to Brahms for a retrospective view of Feuerbach's work. He told the publisher: 1 "I actually wanted to dedicate the piece to the memory of Anselm Feuerbach; I conceal this by naming his [step-]mother."

As early as 1874, the composer Hermann Goetz had also created a choral work with orchestra based on Schiller's poem *Nänie*. In the same year, Brahms spent a summer retreat on Lake Zurich. There he probably saw Goetz's score, whereupon he is said to have already been enthusiastic about the Schiller text. Even though Goetz focuses more on drama,

1 Johannes Brahms, Briefwechsel, ed. by the Deutsche Brahms-Gesell-schaft, Berlin, 1907–1922, Reprint Tutzing 1974, vol. XIV, p. 333.

through-composing in the manner of an oratorio and assigning certain roles to individual parts, while Brahms concentrates on the dynamics of the fundamental concept of "immortal art," there are similarities in the key disposition (a change to F sharp major accompanies Thetis rising from the sea) and the design of the ending, with the hexameter "song of lament from the heart of the loved" offering posthumous consolation in contrast to the poetic model, which concludes with a pentameter "songless and silent to Orcus' dark reign."

Brahms's *Nänie* was premiered in an extraordinary concert at the Zurich Tonhalle on 6 December 1881, in the same month in which it was published. According to the original concert program, Brahms himself conducted from the manuscript.

Two of the choral-orchestral works fall into the period of Brahms's symphonic oeuvre (1876–1885): Nänie (1881) and Gesang der Parzen (1882). Following Rinaldo (1863/68), the German Requiem (1868), the Alto Rhapsody (1869), the Schicksalslied (1871) and Triumphlied (1872), these works were also able to build on compositional experience with large-scale autonomous orchestral polyphony. It is therefore not surprising that polyphonic structures played an increasing role in Brahms's work. The intensive study of Bach's Baroque structures, among others, is ultimately also reflected in the late work. The integration of canonical and fugal movement design points to this.

In addition, an expressive compositional model with a particular inherent concept was established, which inspired Brahms from the *Alto Rhapsody* onwards to create individual forms of composition with an appropriate harmonic-tonal structure: the final transformation to the positive, or the metaphysics of divine powers that, after previous torments on earth, assist in another world. Thus Brahms also applied his personal reinterpretation of the ancient concept of fate to the setting of *Nänie*, which in turn ends positively, contrary to the poetic model. As in the *Alto Rhapsody*, Brahms opted for a ternary form in which the final section spans the arc to the beginning of the work like a reprise, but is varied accordingly in order to allow the development – after previous narrative conflicts and their appropriate musical realization – to end "harmoniously" and hopefully.

I would like to add a dedication to this third edition of a Brahms work as well, to my mother Hedda Theresia Boss.

For further information please refer to the unabridged Foreword to the full score (Carus 10.398).

Bonn, autumn 2020

Rainer Boss

Translation: Gudrun and David Kosviner

4 Carus 10.398/03

Nänie

op. 82

Klavierauszug: Johannes Brahms (1833–1897)

revidiert von Sven Hiemke (*1962)

Text: Friedrich von Schiller (1759–1805)

English version: Mrs. J. P. Morgan (1845-1920?)

