Carsten Braun

6 Charakterstücke

über den Choral "O Heiland, reiß die Himmel auf" für Orgel

alle Rechte an Aufführung und Vervielfältigung beim Komponisten www.carstenbraun.de

Vorwort

Ich möchte kurz meine Kompositionstechnik, meine hermeneutischen Absichten und aufführungspraktischen Überlegungen erläutern. Die "Sechs Charakterstücke" sind für eine zweimanualige Barockorgel mit Tastenumfang von C bis e'' (Manuale) bzw. C bis c' (Pedal) geschrieben. Selbstverständlich lassen sie sich auch auf anderen Orgeltypen spielen; die Registrieranweisungen habe ich daher auch bewusst allgemein gehalten. Jonas Pinto, der mir die Anregung zur Komposition gab und der auch die Uraufführung im Oktober 2005 in Bad Homburg spielete, bat mich, zeitgenössische Musik zu schreiben, die dennoch auf historischen Instrumenten realisierbar sei. Diese Form der Einschränkung empfand ich als reizvoll, zumal das Angebot an moderner Orgelmusik, die originär für kleinere Instrumente konzipiert wurde und dennoch den Anspruch erhebt, Konzertliteratur sein zu wollen, leider nicht sehr groß ist. Um diesen Vorgaben gerecht zu werden, habe ich die Pedalstimme relativ einfach gehalten, den kleineren Tastenumfang beachtet und Manualwechsel, Registrierungen und Dynamik bei der Komposition mit bedacht.

Ich habe die einzelnen Sätze der Suite den sechs Choralstrophen zugeordnet und dabei die Grundstimmung in den jeweils verwendeten textlichen Bildern in die Komposition einfließen lassen. Aufgrund der dadurch entstehenden relativ einheitlichen Struktur eines jeden Satzes (Ausnahme: Nr. 3 und 4 haben kontrastierende Mittelteile) habe ich die Suite als Folge in sich geschlossener Charakterstücke angelegt. Darüber hinaus habe ich den Cantus Firmus – meist unrhythmisiert als Cantus Planus – in verschiedenster Art und Weise in die Stücke eingeflochten. Ich möchte nun die einzelnen Sätze in ihrer Struktur erläutern.

1. Choral

Der Cantus Firmus liegt im Pedal, in der ersten Choralzeile wird er von wuchtigen Quartakkorden in den Oberstimmen kontrapunktiert. In der zweiten und dritten Choralzeile wird ein ganztöniges Triolenmotiv eingeführt, das in der vierten Choralzeile mit den Quartakkorden kombiniert wird. Die Rückung von Quartakkorden (sonst meist in Kombination mit Quartsextakkorden in der linken Hand) und die Verwendung der Ganztonleiter sind zwei wichtige Stilmittel der Harmonik in diesem Zyklus.

An den Zeilenenden wird der Cantus Firmus-Ton etwas länger ausgehalten, darüber liegen freie Weiterführungen der Kontrapunkte. Ansonsten wird aber der Rhythmus und die Intervallstruktur der Vorlage exakt beachtet. Diese satztechnisch recht einfache Komposition dient als Introduktion, Bilder werden nicht verarbeitet.

2. Prélude

Um die Metapher des "Fließens" adäquat in Musik zu übertragen, habe ich hier die Form des französischen Préludes gewählt, wie es zum Beispiel von Gabriel Pierné oder (in komplexerer Form) von Maurice Duruflé geschaffen wurde. Während die ersten beiden Choralzeilen sich dieses eher zarten Bildes des "Gießens" und "Fließens" bedienen, steigern die beiden letzten Zeilen diese Aussage zum Wolkenbruch. Ich habe diese Zweiteiligkeit in die Form des Préludes übernommen. Der hier geschilderte "Überfluss" führt aber nicht zu einem starken Forte in der Musik, stattdessen habe ich diesen "Überfluss" auf den Parameter der Harmonik übertragen und den Cantus Firmus in drei Tonarten (dorisch d, fis und b – die Grundtöne ergeben zusammen einen übermäßigen Akkord) gleichzeitig verarbeitet. Dies führt aber nicht zu einem erkennbar polytonalen Klang. Um die Gründe dafür zu erklären, muss ich nun die Satzstruktur im Detail analysieren.

Zu Beginn des Satzes wird der Krebs des Themas in der linken Hand in dorisch b und die Umkehrung in der rechten Hand in dorisch fis jeweils in Arpeggien verarbeitet. Der Cantus Firmus-Ton ist jeweils die Oberstimme der arpeggierten Dreiklänge. Freie Passagen finden sich am Ende der Choralzeilen in den Takten 5, 10, 16 und 22f bzw. vor der letzten Note einer Choralzeile in den Takten 14 und 20/21.

Nach einer Überleitung, in der ein Motiv verarbeitet wird, das die letzten fünf Töne des Cantus Firmus im Krebsgang verwendet, beginnt die zweite Durchführung im Takt 37. Im Pedal wird der Cantus Planus in breiten Notenwerten in dorisch d gespielt. Darüber liegen Verarbeitungen der Krebsumkehrungen in b und fis. Das b'' in Takt 37 und das fis'' in Takt 38 bilden den Beginn dieser Durchführungen. Die beiden verarbeiteten Tonarten wechseln sich entweder ab, wie in den Takten 41-43 oder es folgen mehrere Töne einer Tonart direkt aufeinander wie in den Takten 44/45 (fis) bzw. 47/48 (b). Die Durchführung der nächsten Choralzeile wird aber jeweils erst dann begonnen, wenn beide Stimmen die alte Zeile abgeschlossen haben. Im Verhältnis der Manualstimmen zum Pedal sind die Freiheiten etwas größer: Der Beginn der zweiten Zeile ist im Pedal in Takt 47 und im Manual in Takt 49, der Beginn der dritten Zeile in den Takten 58 (Manual) und 57 (Pedal), der Beginn der vierten Choralzeile im Takt 71 (Manual und Pedal). Diese Art der Verarbeitung ermöglicht die Vermeidung ungewollt scharfer Dissonanzen. Neben Sept- und Nonakkorden spielen auch Kombinationen mit übermäßigen Dreiklängen eine wichtige Rolle, besonders in der Schlusspassage.

Hier kommt die Bewegung schließlich immer mehr zur Ruhe und nach einem längeren Orgelpunkt auf D folgt eine Rückung nach Es⁷. Die ruhigen Akkordbrechungen über diesem Schlussklang enthalten in ihrer Oberstimme die Umkehrung des Beginns der ersten Choralzeile.

3. Intermezzo

Die Metapher des erwachenden Frühlings, der aufspringenden Knospen und des gleichermaßen aus der Erde springenden Heilands habe ich in einem bewegten Intermezzo dargestellt. Die Ganzton-Glissandi und die großen Sprünge symbolisieren die geschilderten Bilder. Der Cantus Firmus, transponiert nach E-Dur, findet sich in der Oberstimme des jeweils ersten Akkordes in jedem Takt. Die Durchführung der zweiten Choralzeile beginnt in Takt 21, die der dritten (in e-moll) in Takt 43, die Durchführung der letzten Zeile (wieder in E-Dur) in Takt 77. Die dritte Choralzeile "o Erd, herfür dies Blümlein bring" habe ich aus hermeneutischen Gründen mit weicheren Klangfarben, ruhig fließenden Akkorden und in moll vertont.

Zwischen diese Teile habe ich bewegte Interludien gesetzt, die in der folgenden Weise den Cantus Firmus zitieren: In jeder Triole (beginnend mit dem Auftakt zu Takt 10) ist ein Ton des Cantus Firmus eingearbeitet (d-f-g-a- u.s.w.). Mit dem Einsatz der Unterstimme im Auftakt zu Takt 12 geht dieser Bezug auf die linke Hand über, die Oberstimme wird frei weitergeführt. Die dritte Zeile findet sich in der Oberstimme ab Takt 14 (Zählzeit 3), die vierte ab dem Auftakt zu Takt 17 in der Unterstimme. Im Auftakt zu Takt 30 beginnt in gleicher Art und Weise die Durchführung der Umkehrung des Cantus Firmus auf fis in der Unterstimme. Im Auftakt zu Takt 32 antwortet die Oberstimme mit der Durchführung des Themas in dorisch cis. Beide Stimme kontrapunktieren sich, freie Weiterführungen gibt es nicht; lediglich die erste Zählzeit in Takt 38 ist aus Gründen der Melodieführung frei eingeschoben.

Die Takte 52 bis 76 verarbeiten Motive aus den Interludien und kontrapunktieren sie mit Motiven aus der dritten Choralzeile (Takt 43 ff). Die Kadenz Takt 86 ff verarbeitet auch die Tonfolge d-f-g-a-d-f-e-d jeweils als ersten bzw. letzten Ton der Quintolen.

Schließlich ist auch in der Pedalstimme thematisches Material zu finden. Die Tonfolge h-defis-h-d-cis-h, also die Transposition der ersten Choralzeile um eine kleine Terz nach unten, finden sich im Pedal in den Takten 1, 9, 21, 29, 43, 51, 77 und 84. Damit bildet sie den Rahmen der Durchführungen der vier Choralzeilen. Die Pedallinie in den Takten 8/9, 28/29 und 84 ist darüber hinaus die Umkehrung der ersten vier Töne des Choralthemas.

4. Prière

Nach dem satztechnisch komplexen und spielerisch äußerst anspruchsvollen Intermezzo, das zudem in weiten Teilen Tuttiregistrierungen fordert, folgt mit dem Prière ein vergleichsweise schlichter Satz. Ein chromatisches Motiv wird in der linken Hand vorgestellt, im Auftakt zu Takt 8 beginnt dann die Durchführung des Cantus Planus in dorisch f. Der kontrastierende Abschnitt in den Takten 20-48 versucht, das Bild des "höchsten Saals" in Musik zu übertragen. Den Choral habe ich in diesem Abschnitt nicht verarbeitet. In Takt 20 wird eine dreiteilige motivische Zelle vorgestellt, deren drei Spitzentöne c, b und d sind. In den folgenden Takten wird vor jeder der drei Tongruppen eine gleich gebaute Gruppe eingeschoben, deren Spitzenton etwas tiefer liegt. Dabei wird keine der Gruppen wörtlich wiederholt; außer den genannten höchsten Noten variieren alle anderen Töne. Nach der Rückführung auf die ursprüngliche einfache Gestalt folgt die nun wörtliche Wiederholung eine kleine Terz tiefer, dann eine freie Passage und schließlich wieder das Thema in seiner Grundform.

Die Durchführung der dritten Choralzeile "o komm, ach komm vom höchsten Saal" bedient sich dann noch der Klangfarben dieses Mittelteils. Nach einem Abstieg des chromatischen Motivs aus "himmlischen Höhen" bis zur tiefsten Taste C folgt dann die Durchführung der vierten Choralzeile in der Anfangsregistrierung.

5. Meditation

Der fünfte Satz wird durch das ostinate Motiv im Pedal geprägt. Eine flächige Akkordpassage geht in Takt 3 ff über diesem Hintergrund wie eine Sonne auf; in den Takten 54 –68 geht sie dann – symbolisiert durch den Krebsgang sowohl des Ostinatos, als auch der Akkordfolge – auch wieder unter. In Takt 15 beginnt die Durchführung der ersten Choralzeile in der Ganztonleiter auf D. In jedem Takt findet sich (meist auf der ersten Zählzeit) ein Cantus Firmus-Ton. Ab Takt 23 werden die zweite und dritte Choralzeile in gleicher Weise in der Ganztonleiter ab A durchgeführt. Während die Choralzeilen, die aus jeweils acht Tönen bestehen, folglich acht Takte lang dauern, bilden die Verzierungen eine Gruppe von nur sieben unterschiedlichen Takten, nach denen wieder die erste Spielfigur folgt. Auf diese Weise bilden sich Verschiebungen zwischen dem Beginn einer neuen Choralzeile und dem Beginn eines neuen Abschnitts. In der dritten Choralzeile ist daher in Takt 33 eine neue Figur eingeschoben worden, zudem werden die ersten beiden Figuren am Ende der Zeile noch einmal aufgegriffen.

In den Takten 39 bis 45 folgt eine große dynamische Steigerung. Die bange Frage, was ohne den Aufgang dieser Sonne, die ja nichts anderes ist als Jesus Christus, mit der Welt passieren würde, gipfelt in drei vollverminderten Fortissimo-Akkorden. Quasi als Antwort folgt nun die vierte Choralzeile, die in Klangfarbe und Motivik den Bogen zurück zum Anfang spannt und damit den Sonnenuntergang einleitet. Den Abschluss bildet eine kadenzartige Coda.

6. Toccata

Als Schluss- und Höhepunkt des Zyklus steht eine virtuose Toccata im französischen Stil. Akkordverbindungen, die im Oktavabstand chromatisch nach unten wandern (A⁴, As, G⁴, Ges) erzeugen einen Sog und stellen in Verbindung mit der zerrissenen Rhythmik die unsichere, ständig vom Tod bedrohte Welt dar. Im Pedal liegt dazu bezeichnenderweise die Themenumkehrung im Tritonusabstand. Die starke Hand Gottes verändert nun in den Takten 57 bis 83 nacheinander mehrere Parameter. Zunächst erscheint mit dem Beginn der dritten Choralzeile in Takt 57 eine neue Spielfigur, dann wird die Harmonik weicher und in ihrer Tonalität leichter fasslich. In Takt 75 wechselt die Spielfigur auf das I. Manual, in Takt 83

beginnt das Pedal schließlich die Durchführung des Cantus Firmus in seiner Ursprungsgestalt. In der vierten Choralzeile verdichtet sich die Harmonik wieder, indem die Quartenmotive aus dem ersten Satz des Zyklus eingearbeitet werden. Eine Kadenz zitiert im Pedal noch ein letztes Mal kurz die Themenumkehrung, dann schließt die Suite wie sie im ersten Takt des Einleitungs-Chorals begann: mit einem voluminösen Unisono des Tons D.

Carsten Braun

O Heiland, reiß die Himmel auf, / herab, herab vom Himmel lauf. / reiß ab vom Himmel Tor und Tür, / reiß ab, wo Schloss und Riegel für.

n. b.: Die Registrierung des Hauptwerks und des Pedals darf nicht so stark sein, dass die Arpeggien im II. Manual nicht mehr zu hören sind. Je nach Disposition der Orgel kann es also notwendig sein, lediglich im einfachen Forte zu beginnen, oder aber in Takt 5 abzuregistrieren.

2. Prélude

17. - 24. 11. 2004

O Gott, ein' Tau vom Himmel gieß, / im Tau herab, o Heiland, fließ. / Ihr Wolken, brecht und regnet aus / den König über Jakobs Haus.

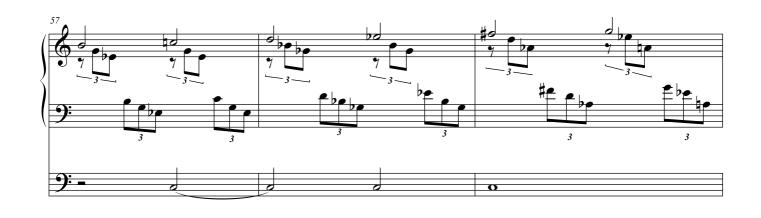

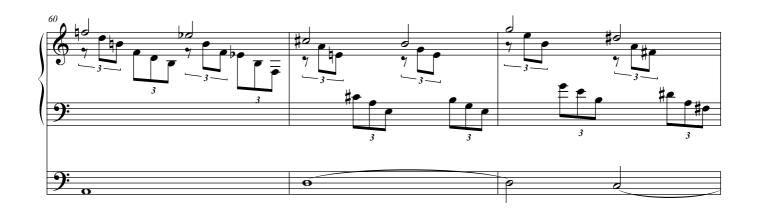
^{*} Es ist sowohl möglich, beide Manuale nur mit gedeckten 8'-Registern zu besetzen, als auch Aliquotregister hinzuzufügen. Zu beachten ist lediglich, dass die beiden Manuale in etwa gleich gewichtet sind (mit einer leichten Dominanz des I. Manuals).

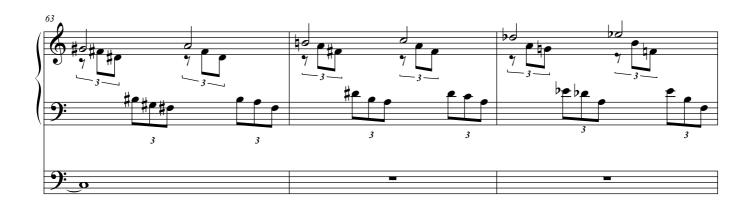

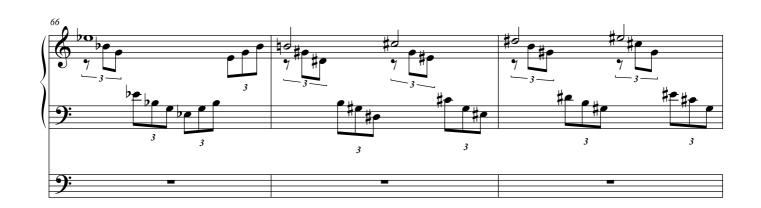

sanfte 16' und 8' Stimmen

20

24. 11. - 5. 12. 2004

O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, / dass Berg und Tal grün alles werd. / O Erd, herfür dies Blümlein bring,, / o Heiland, aus der Erden spring.

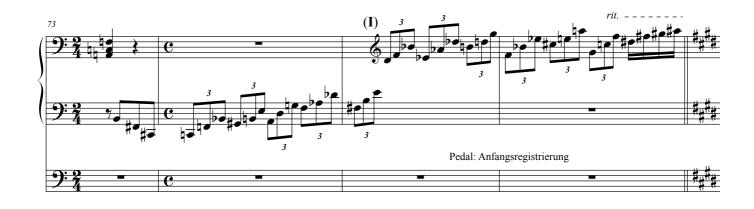

4. Prière

3. - 8. 3. 2005

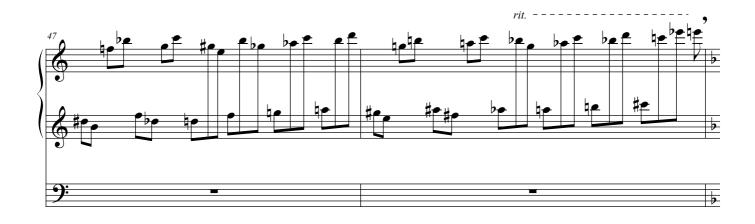
Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, / darauf sie all ihr Hoffnung stellt? / O komm, ach komm vom höchsten Saal, / komm, tröst uns hier im Jammertal.

5. Meditation

17. - 22. 2. 2005

O klare Sonn, du schöner Stern, / dich wollten wir anschauen gern; / o Sonn, geh auf, ohn deinen Schein / in Finsternis wir alle sein.

6. Toccata

22. 2. - 1. 3. 2005

Hier leiden wir die größte Not, / vor Augen steht der ewig Tod. / Ach komm, führ uns mit starker Hand / vom Elend zu dem Vaterland.

