

Charles Gounod (1818-1893) : Requiem C-Dur, Psalm 130, Ave Maria

Maurice Ravel (1875-1937) : Pavane pour une infante défunte

Einführung

Nachdem **Gounod** 1839 den begehrten "Rom-Preis" gewonnen hatte, reiste er nach Italien, wo er in Rom die Kirchenmusik Palestrinas kennen lernte und sich von dessen betont kirchlichem Stil begeistern ließ. Überhaupt war Gounod ein zutiefst religiöser Mensch, der sogar einige Zeit Theologie studierte und in einen Orden eintreten wollte. Nach Paris zurückgekehrt, feierte er große Triumphe als Opernkomponist, u.a. mit einer der meistgespieltesten Opern der Welt, mit "Faust". Nach vielen weiteren Opern besann sich Gounod 1881 wieder auf seine religiöse Jugendphase und schrieb ab jetzt nur noch Kirchenmusik, was einen Zeitgenossen zum Kommentar veranlasste: "Gounod sieht das Leben nur durch Gott." Die Chorgemeinschaft hat in den letzten Jahren durch die Aufführung der in Deutschland selten gehörten großen Oratorien von Gounod gezeigt, welche große Bedeutung Gounod als Kirchenkomponist zukommt. Sein letztes Werk, das Requiem in C-Dur, zeigt deutlich die Spuren der Musik des Palestrina-Stils. Nach den gewaltigen Oratorien "Mors et vita" und "Die Erlösung" verzichtete Gounod hier weitgehend auf dramatische Effekte und schuf eine der zartesten und innigsten Requiem-Vertonungen der Musikgeschichte. Gounod starb, während er an der Orchestrierung des Werkes arbeitete. Das Requiem wurde zu seinem Begräbnis uraufgeführt und 1895 noch einmal, unter der Leitung von G. Fauré und mit C. Saint-Saëns an der Orgel und in Anwesenheit vieler berühmter Musiker (u.a. von Verdi).

Das **Requiem** ist äußerst knapp in der Form und für den liturgischen Gebrauch konzipiert. Nur kurz kommt in den ersten Einleitungstakten des Introitus Todesangst zum Ausdruck, doch diese weicht sogleich einer abgeklärten Ruhe und einer innigen Verklärtheit. Das Kyrie ist in diesen Teil integriert und drückt ein ganz introvertiertes Gebet um Erbarmen aus. Während andere Komponisten das "Dies Irae" in viele einzelne Abschnitte unterteilen, legt Gounod die Sequenz als vollständig durchkomponiertes Stück an, indem er ganz nah an der Textform der dreizeiligen Strophen und der Reime bleibt und trotz der Ökonomie der Mittel in bewundernswerter Weise auf jeden Sinngehalt des Textes eingeht. Und in noch einer weiteren Hinsicht nimmt diese Sequenz-Vertonung eine Sonderstellung ein: Während etwa Verdi oder Berlioz den Schrecken des Weltuntergangs und des Jüngsten Gerichts in drastischen Farben und mit niederschmetternder Gewalt malen, nimmt Gounod dem Tod alles Beängstigende, indem er immer wieder mit einem besonders zart klingenden Leitmotiv die Güte Jesu in den Vordergrund rückt. Das Sanctus ist ein mächtiger Lobpreis Gottes mit archaisierender Homophonie, die an Palestrina erinnert. Das Benedictus und das Pie Jesu besingen wieder die Güte Jesu. Im Agnus stehen sich schlicht und altertümlich wirkende Anrufungen des Chors und romantisch empfundene Kommentare der Streicher gegenüber, die die ewige Ruhe ausmalen. Im "Lux aeterna" scheint Gounod wenige Tage vor seinem Tod das "Ewige Licht" schon vorausgeahnt zu haben, denn über einem einzigen, "ewig" ausgehaltenen Ton des Basses schillern eine dunkle und eine helle Harmonie, bevor die Streicher in einem Nachspiel das Leitmotiv des "Pie Jesu" (gütiger Jesus) ein letztes Mal aufgreifen und mit überirdischen Klängen das Paradies andeuten.

Der **Psalm 130** entstand 1873 in England, nachdem Gounod während des 1870er Krieges hierher geflohen war. Der Psalm reflektiert einerseits autobiographisch, andererseits in allgemein gültiger Weise die tiefe Depression, die allmählich Zuversicht und Gottvertrauen Platz macht. Der erste Satz beginnt mit einer Art Trauermarsch, der sich ab „Fiant aures“ durch sanftes Bitten etwas aufhellt. Im zweiten Satz wird dieses Bitten noch zuversichtlicher. Solo-Geige und -Cello umspielen das Soloquartett mit schmeichelnden Melodien. Der eigentliche Umschwung bahnt sich im dritten Satz an: nach der dunklen Tonart As-Dur wirkt das helle Cis-Dur bzw. E-Dur mit seinem sphärischen Streichertremolo wie ein Morgenlicht am Horizont. Nach tastendem Beginn steigert sich der Satz zu einem ersten triumphalen Höhepunkt. Im vierten Satz wird im Dialog zwischen dem Solisten und dem

Chor die Hoffnung endgültig zur Gewissheit: Leid und Schmerz sind überwunden und weichen dem unerschütterlichen Vertrauen in Gott.

Die Chorgemeinschaft Isny hat im Sommer 2005 in der Provence zusammen mit Sängern aus einigen der ehemals verfeindeten Länder das Requiem von Gounod aufgeführt, um 60 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs an die Opfer dieses Krieges zu erinnern und gleichzeitig ein klingendes Friedensdenkmal zu setzen. Zu diesem Anlass schrieben Bruno Laplante und France Duval, ein kanadisches Sängerpaar, einen neuen Text auf das berühmte **Ave Maria**.

Maurice Ravel komponierte 1899 die **Pavane pour une infante défunte** in Erinnerung an die verstorbene jugendliche Prinzessin von Polignac und orchestrierte das Stück 1910. Das Stück verbindet in besonderer Weise Trauer und Versöhnung und ergänzt so eindrucksvoll die Aussage dieser CD.

Berthold Büchele

Zu den Ausführenden

Die **Solisten** sind Mitglieder der Chorgemeinschaft Isny oder – wie im Falle von Heike Heilmann – ehemalige Schüler des RNG Wangen. Die **Chorgemeinschaft Isny** wurde im August 1988 von Berthold Büchele gegründet, nachdem dieser 1987 Musiklehrer an den Gymnasien Wangen und Isny geworden war. Ziel war und ist es, Lehrer, Eltern und Schüler zu einer großen Schulgemeinschaft zusammenzuführen. Seit einigen Jahren unternimmt der Chor Konzertreisen nach Frankreich bzw. Tschechien, wodurch musikalische und menschliche Kontakte zwischen den Ländern gepflegt werden. Die Homepage des Chores lautet: www.chor-isny.de.vu

Seit die Chorgemeinschaft besteht, wird sie vom **Symphonieorchester des Rupert-Ness-Gymnasiums Wangen** begleitet, das Berthold Büchele aus Schülern, ehemaligen Schülern und Eltern der Gymnasien Wangen, Isny und Leutkirch sowie aus Schülern der JMS und Mitgliedern des Städteorchesters zusammensetzt. Beide Klangkörper ergänzen sich in harmonischer Weise und bewiesen schon in vielen Konzerten eine überörtliche Schulgemeinschaft der besonderen Art im Württembergischen Allgäu.

Introduction

La „Chorgemeinschaft Isny“ (L'Ensemble chorale d'Isny) enrichit depuis des années la vie musicale de la Haute Souabe avec des oratorios peu connus du 19ème siècle et surtout de compositeurs français. (Certains de ses CDs sont même les seuls enregistrements au monde: „La Rédemption“ et le „Stabat Mater“ de Gounod, „L'Apocalypse“ de Spohr). Cette musique sacrée française n'a peu d'équivalent en Allemagne et mérite d'être mieux connue – même en France. Elle se distingue par une religiosité très profonde et une expression très émotionnelle des textes due à une harmonisation et orchestration raffinées. Ce romantisme est pourtant mêlé à un archaïsme qui se réfère à un style purement ecclésiastique en réintégrant les valeurs de la musique sacrée catholique: la récitation plutôt monotone et psalmodique des textes, l'imitation du chant grégorien et la redécouverte du style sobre de Palestrina; par conséquent il évite des airs du style opéra et une polyphonie qui brouille trop le texte. Ce sont (en Allemagne) Franz Liszt et Anton Bruckner et (en France) Charles Gounod et Théodore Dubois qui ont pris ce chemin, et dans le sens de réforme de la musique catholique il aurait été impensable de réanimer la musique baroque comme l'ont fait des compositeurs protestants (comme par exemple Mendelssohn) avec la musique de Bach. Dans sa „Messe chorale“ Gounod se montre d'ailleurs encore plus radical: il y évite l'orchestration et l'harmonisation romantiques en imitant tout à fait le style de Palestrina. C'est d'ailleurs en 1839, après avoir gagné le fameux „Prix de Rome“, que Gounod a connu à Rome ce style de Palestrina qui l'enthousiasmait tellement.

Qui sait – même en France – que Ch. Gounod a composé – à côté de ses opéras comme „Faust“ et „Roméo et Juliette“ – un grand nombre d'oeuvres sacrées et que c'était la musique sacrée qui

l'intéressait le plus au début et à la fin de sa carrière? Il avait même fait des études de théologie et signait à cette époque ses lettres avec "Abbé Gounod". Le résultat de cette orientation religieuse fut: 20 messes, 3 Requiems, plus de 100 motets et 3 oratorios. Paul Landormy écrira plus tard: "Gounod ne voit la vie qu'à travers Dieu. "

Le **Requiem** en do majeur est la dernière oeuvre de Gounod. Sur la partition est inscrit: "C'est en jouant ce Requiem au piano que la mort frappe Charles Gounod." En joua ce Requiem à son enterrement, et en 1895 on le redonna une autre fois sous la direction de G. Fauré, avec Saint-Saens à l'orgue et avec la présence de beaucoup de grands musiciens, entre autres de Verdi.

Après les oratorios monumentaux "Mors et vita" et "La Rédemption" Gounod renonça ici à des effets dramatiques et composa un des Requiems les plus tenders de l'histoire de musique. L'oeuvre est assez comprimé. Voir plus de détails sur le Requiem sur le CD de 2002.

Gounod composa le **psaume 130** en 1873 en Angleterre après s'y être enfui lors de la guerre de 1870. Le psaume exprime d'une part d'une manière autobiographique, d'autre part d'une manière générale la depression profonde qui fait place peu à peu à l'espoir et à la foi en Dieu. Le premier mouvement commence dans un style d'une marche funèbre et s'éclaircit à partir de "fiant aures" avec une prière douce des voix d'hommes. Au deuxième mouvement la prière s'intensifie encore plus: le violon et le violoncelle (solo) accompagnent le quatuor des solistes avec des melodies séduisantes. Le changement définitif s'annonce au 3ème mouvement où le tremolo des cordes ressemble à une aurore. Le mouvement atteint ainsi une première apogée. Au 4ème mouvement le dialogue entre le soliste et le chœur change l'espérance en certitude: la douleur est surmontée et fait place à une foi inébranlable en Dieu. Il est surprenant que ce psaume magnifique n'a jamais été enregistré.

La Chorgemeinschaft Isny a donné en 2005 le Requiem de Gounod en Provence ensemble avec des chanteurs de pays qui étaient ennemis autrefois pour rappeler 60 ans après la fin de la 2ème guerre mondiale les victims et pour ériger en même temps un monument musical pour la paix. Pour cette occasion Bruno Laplante et France Duval, un couple de chanteurs canadiens connu mondialement, participants à ce concert, ont écrit un nouveau texte sur l'**Ave Maria** de Gounod, un texte qui exprime parfaitement l'espoir de paix.

Maurice Ravel composa la **Pavane pour une infante défunte** en 1899 en souvenir de la princess de Poulignac défunte à cette époque. La pavane décrit d'une manière émouvante le deuil et la reconciliation et complète ainsi l'idée de ce CD. *Berthold Büchele*

Traduction du psaume 130:

Nr. 1: Chœur

De profondeurs, je cris vers toi, Seigneur: écoute mon appel! Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera?

Nr. 2: Quatuor de solistes

Mais près de toi se trouve le pardon: jet e crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur, je suis sûr de sa parole.

Nr. 3: Chœur

A partir de l'aurore jusqu'à la nuit mon âme Israel attend le Seigneur. Puisque auprès du Seigneur est la grace, l'abondance du rachat.

Nr. 4: Chœur

C'est lui qui rachètera Israel de toutes les fautes. Amen.

CD-Inhalt :

Gounod (1818-1893): Requiem C-Dur (1893)

- 1 Requiem aeternam und Kyrie
Sequenz „Dies Irae“
- 2 - Dies irae
- 3 - Liber scriptus
- 4 - Rex
- 5 Sanctus
- 6 Benedictus
- 7 Pie Jesu
- 8 Agnus Dei und Communio

Maurice Ravel (1875-1937) : Pavane pour une infante défunte

- 9 Pavane

Charles Gounod : Psalm 130 (129)

- 10 De profundis clamavi (Chor)
- 11 Quia apud te (Soloquartett)
- 12 A custodia (Chor)
- 13 Et ipse redimet (Solo und Chor)

Charles Gounod : Ave Maria

- 14 Ave Maria (Text : Laplante/Duval)

Ausführende (exécutants) :

Heike Heilmann, Sopran
Anita Schlusche, Alt
Gerhard Weisgerber, Tenor
Erich Nold, Bariton (Requiem)
Rudi Daumann, Bariton (Psalm)
Mechthild Spannagel, Solo-Violine
Günter Neher, Solo-Cello
Christian Beemelmans, Solo-Horn
P.Paulus Blum, Orgel
Chorgemeinschaft Isny
Symphonieorchester des Rupert-Ness-Gymnasiums Wangen

Leitung: Berthold Büchele

Die CD (Live-Mitschnitt der Aufführungen vom 15.10. 2005 in der Nikolaikirche in Isny und vom 16.10.2005 in der Stadtpfarrkirche St. Verena in Bad Wurzach) ist erhältlich bei Berthold Büchele, Humpissweg 28, D-88260 Ratzenried (Tel. 0049(0)7522/3902 bzw. bertholdbuechele@web.de). Aufnahme : Erhardt Audio Isny. Frank Erhardt, Tel. 07562/93308