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

Partitur / Full score

Vorwort

Im Jahre 1862 hatte Clara Schumann (1819–1896) 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 (1829-1900, Fotograf/Kupferstecher) Reproduktionen der Kunstwerke des Malers Anselm Feuerbach (1829-1880).1 Nicht nur, dass sich Brahms für dessen Historienmalerei und antikisierende Bilder (Iphigenie ...) begeisterte; er lernte ihn auch persönlich kennen, da Feuerbach, gerade von einer Italienreise kommend, sich 1865 mit seiner Stiefmutter Henriette (1812–1892) 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.2 Offensichtlich erkannte Brahms in künstlerischer Hinsicht, wenn auch auf anderer Ebene, kongeniale Ansätze "in den glanzvollen Farben Feuerbachs bei gleichzeitig strengster Bildarchitektur".3 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 zwar äußerlich äußerst still und kondolierte nicht in offizieller Form, innerlich war er aber doch bewegt und begann sogleich im Todesjahr 1880 während seines Ferien-Aufenthaltes in der Sommerfrische Bad Ischl mit einer neuen Komposition, vollendet im Folgesommer 1881 in Preßbaum bei Wien. Er stimmte ein Klagelied an auf Worte Friedrich von Schillers (1759–1805) in dem Gedicht *Nänie*. Die antike Totenklage *Nänie* diente als Trauergesang im alten Rom (Seneca der Jüngere ...) und hat bis in die musikalische Neuzeit (Carl Orff ...) Verwendung gefunden. 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 des Gedichts 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.⁴ Das Gedicht schließt nach dem großen 17tägigen 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 (Doppel-)Versform 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.⁵ "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 (1840–1876) ebenfalls ein Chorwerk mit Orchester auf Schillers Gedicht Nänie geschaffen und 1875 die Partitur im Leipziger Verlag Kistner herausgebracht unter dem Titel "Nenie op. 10", was schon darauf hindeutet, dass Brahms das Werk vor seiner eigenen Version der Nänie, ursprünglich auch "Nenie" getauft,6 gekannt hat. Im Schaffensjahr 1874 hielt sich Brahms in der Sommerfrische Rüschlikon am Zürichsee auf. Dabei hat er die Partitur von Goetz, der in Hottingen bei Zürich lebte, wohl zu sehen bekommen, worauf er bereits begeistert von dem Schiller-Text gewesen sein soll, von der eigenen Vertonung aber vorerst absah, um nicht in einen direkten Konkurrenzkampf mit dem Komponistenkollegen zu gelangen.7 Goetz erlitt bereits 1876 einen frühen Tod und konnte somit auch nicht die Wiener Aufführung seines Werkes8 erleben, wenige Wochen nach Feuerbachs Tod 1880. Auch wenn Goetz nicht zuletzt aufgrund eigener biographischer Umstände bei der Gestaltung des Klagetextes mehr auf Dramatik setzt, oratorisch durchkomponiert und einzelnen Stimmen bestimmte Rollen über-

Erläuterungen des UA-Programms (nach GA zitiert): "Nänie = Klagegesang; des

stygischen Zeus = Pluto, der Gott der vom Flusse Styx umfluteten Unterwelt; Geschenk = Als der Sänger Orpheus seine Gattin Eurydike durch den Biss einer

Schlange verloren hatte, stieg er in die Unterwelt hinab, und es gelang ihm durch seinen rührenden Gesang, den finsteren Pluto zur Rückgabe derselben zu bewegen. Da aber Opheus gegen das ausdrückliche Verbot des Schattenbeherrschers nach Eurydike sich umschaute, bevor sie die Oberwelt betreten hatte, wurde sie ihm wieder entrissen; dem schönen Knaben = Der schöne Jüngling Adonis wurde auf der Jagd von einem Eber tödlich verwundet, aus seinem Blute erwuchs die Rose. Aphrodite, die Göttin der Liebe, die ihn lieb gewonnen hatte, betrauerte seinen Tod; die unsterbliche Mutter = Der Heldenjüngling Achilles, Sohn des thessalischen Königs Peleus und der Meeresgöttin Thetis (einer der fünfzig Nereiden, der anmutigen Töchter des Meergreises Nereus), fand bei der Belagerung von Troja, am skäischen Tor, seinen Tod durch einen Pfeil, den ihm der trojanische Königssohn Paris in die Ferse schoss; Orkus = Die Unterwelt."

⁵ Johannes Brahms, Briefwechsel, hrsg. von der Deutschen Brahms-Gesellschaft, Berlin 1907–1922, Nachdruck Tutzing 1974, Bd. XIV, S. 333.

⁶ Im Rahmen der Drucklegung beim Verlag C. F. Peters in Leipzig 1881 wurde dann der von Brahms ursprünglich vorgesehene Titel "Nenie" (lat. nenia resp. naenia) geändert zu "Nänie", weil Brahms das zu "berlinisch" klang (Kross [s. Anm. 3], Bd. 2, S. 849) und er somit auf den originalen Titel der dichterischen Vorlage von Schiller zurückgreifen konnte, der bei McCorkle (s. Anm. 1), S. 340, wiederum mit "Nenie" angegeben ist.

Oonstantin Floros, ",Auch das Schöne muß sterben'. Brahms' Nänie op. 82", in: Schiller und die Musik, hrsg. von H. Geyer und W. Osthoff (= Schriftenreihe der Hochschule für Musik Franz Liszt, Bd. 4), Köln/Weimar/Wien 2007, S. 402. Vgl. auch Eduard Kreuzhage, Hermann Goetz. Sein Leben und seine Werke, Leipzig 1916, S. 104.

⁸ UA 31.1.1875 Zürich, vgl. Georg Günther, Friedrich Schillers musikalische Wirkungsgeschichte. Ein Kompendium, Stuttgart 2018, S. 168.

¹ Laut Margit L. McCorkle erst "Ende 1871" (Johannes Brahms. Thematischbibliographisches Werkverzeichnis, München 1984, S. 340).

² Constantin Floros, *Johannes Brahms "Frei, aber einsam"*. Ein Leben für eine poetische Musik, Zürich/Hamburg 1997, S. 73.

³ Siegfried Kross, Johannes Brahms. Versuch einer kritischen Dokumentar-Biographie, Bonn 1997, Bd. 1, S. 467.

trägt, 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.⁹ Brahms dirigierte laut dem originalen Konzertprogramm selbst aus dem Manuskript. Der Erfolg ließ rasch weitere Aufführungen des hoffnungsvollen Klagelieds folgen.

In die Zeit von Brahms' symphonischem Schaffen (1876–1885) fallen zwei der Chor-Orchesterwerke: Nänie (1881) und Gesang der Parzen (1882), die nach der Kantate Rinaldo (1863, 1868), 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. In jungen Jahren nahm er bei Clara und Robert Schumann in Düsseldorf wegweisende Erfahrungen für seine kompositorische Zukunft mit. Das intensive Studium barocker Strukturen Bachs, altklassischer Vokalpolyphonie etc. spiegelt sich schließlich auch im Spätwerk wider. Die Integration von kanonischen und fugierten Satzgestaltungen weist darauf hin.

Zudem etablierte sich bis zu seinem letzten Vokalwerk, den Vier ernsten Gesängen op. 121 (1896), ein ausdrucksstarkes Kompositionsmodel mit spezieller inhärenter Thematik und Ideologie, 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 berichten die ersten drei Klagegesänge von op. 121 über Unrecht, Leid und Tod, während der vierte Gesang mit deutlicher Aufhellung schließt. Ähnlich verhält es sich bei dem 1888 komponierten Lied Auf dem Kirchhofe op. 105, das nach düsterer Darstellung in den ersten beiden Strophen in c-Moll die hoffnungsvolle Wandlung nach C-Dur in der dritten Strophe folgen lässt. Auch im Gesang der Parzen (nach Goethes Iphigenie auf Tauris) widmet sich Brahms dem Schicksalsgedanken. Ebenso verbindet sich im Schicksalslied die Inspiration durch eine das unabwendbare Menschenschicksal beschreibende Textvorlage mit subjektiver Weltanschauung, die auf ein gutes Finale setzt. Im Sinne eines übergeordneten Gestaltungsmodells übernimmt Brahms seine individuelle persönliche Umdeutung des antiken Schicksalsbegriffs auch für die Vertonung der Nänie, die wiederum entgegen der dichterischen Vorlage positivierend endet.

Wie bei *Alt-Rhapsodie* und *Schicksalslied* hat sich Brahms für eine dreiteilige Form entschieden, die im Schlussteil reprisenartig den Bogen zum Werkbeginn im ersten Teil spannt, dabei aber entspre-

⁹ McCorkle (s. Anm. 1), S. 340.

chend variiert, um nach vorangegangenen textlich-inhaltlichen Spannungen und deren adäquater musikalischer Umsetzung die Entwicklung "harmonisch" wie hoffnungsvoll ausklingen zu lassen. So sind im ersten Teil die ersten vier der sieben Distichen resp. Doppelverse untergebracht mit der Klage um den Tod des Schönen, dargestellt anhand von drei Beispielen aus der griechischen Mythologie. Der zweite Teil ab T. 85 enthält die Doppelverse 5-6 des Schiller-Gedichts mit der Klage der Götter um die Vergänglichkeit des Vollkommenen, und der dritte Teil kehrt mit dem "Tempo primo" wieder zu Strukturen des ersten Teils zurück, um das letzte Distichon zu vertonen, das mit der Verherrlichung des Schönen posthum schließt. Dass alle drei Teile in Dur gesetzt sind und nur kurze Wege in dramatischere Mollbereiche abzweigen (wobei ein direktes Nebeneinander von Dur und Moll für Brahms' Stil typisch ist, wie beispielsweise in T. 6/7 der Oboenstimme, die von der D-Dur-Terz fis zum f im Folgetakt wechselt, um die Dur-Stimmung zu dämpfen), weist ohnehin schon auf die Neu-Interpretation der dichterischen Vorlage, deren Klage Brahms in Trost und Verklärung unsterblicher Kunst umzudeuten scheint.

Das Werk setzt "Andante" an mit einer lyrisch verwobenen instrumentalen Einleitung im 6/4-Takt, die wie in der Alt-Rhapsodie und dem Schicksalslied in den zunächst einstimmigen Beginn der Gesangsstimmen im Sopran T. 25 mündet. Federführend strukturiert in den Holzbläsern die p dolce espressivo vortragende Oboe die Thematik des folgenden Vokalstimmensatzes vor, wobei der variierte Themenkopf zunächst gemäß des Klageliedcharakters mit stufenweise fallender Linie anstatt mit Quintsprung aufwärts beginnt. Ebenso in variierter Gestalt werden auch schon andere Themenbauelemente wie die Sequenzierung der absteigenden Terzfolge, der in kürzeren Viertelwerten beschleunigte zweite Thementeil sowie der integrierte Oktavsprung in den ersten fünf Takten der Orchestereinleitung vorgestellt und im Folgenden weiter verarbeitet mit systematischer Annäherung an den ersten Einsatz des Originals zur Vertonung des ersten Distichons. Da der Chorbeginn fugiert gesetzt ist, verwundert es auch nicht, dass die Imitationstechnik ebenso in der Einleitung vorbereitet ist wie in den Takten 19-23 blockhaft zwischen Holzbläsern und Streichern durchgeführt.

Mit hymnischer Steigerung setzt die erste Chorfugierung ein, die in aller Pracht der polyphonen Stimmensetzung musikalisch Schönes, kontrapunktische Kunst im höchsten Maße zelebriert und gleichzeitig den Abschied von eben dieser Pracht besingt: "Auch das Schöne muss sterben." Die Altstimme setzt gemäß dem Beantwortungs-Prinzip fugierter Imitation im Quintabstand auf a mit dem comes nach vollen vier Takten des dux ein. Tenor und Bass hingegen imitieren bereits in gesteigerter kontrapunktischer Verzahnung spannungsreich in Engführung ab T. 33, um beim ersten f-Höhepunkt T. 38 f. den Gipfel musikalischer Schönheit zu erreichen und gleichzeitig den Text zu widerlegen eben mit der Unsterblickeit solch göttlicher Klangstrukturen höchster polyphoner Kunst.

Das zweite Distichon, das den vergeblichen Versuch von Orpheus, seine Eurydike aus der Unterwelt zu retten, beschreibt, wird wie das erste Distichon fugiert, wobei zwar das Prinzip der Quintbeantwortung beibehalten ist, aber die Einsatzabstände sogleich

zu Engführungen verkürzt sind und beim vierten Einsatz im Tenor die Umkehrung des Themenkopfes erfolgt. Dieser ist variiert gegenüber der Thematik der ersten Fugierung, der thematische Rest mit Sequenzierungen und Viertelbeschleunigung ist übernommen, was auf die stark gebundene Strukturverwandschaft als Spiegel der außermusikalischen Inhalte verweist. Ebenso schließt das zweite Distichon wie das erste (T. 45/46) in T. 63/64 geradezu modellhaft mit einer Hemiolenbildung, wie auch das dritte und vierte Distichon (T. 73/74, 82/83).

Und erneut nach Generalpause im Chor setzt das dritte Distichon ein mit der romantisch verklärten Darstellung von Aphrodite und Adonis, der an den Folgen einer Jagdverwundung durch einen Eber stirbt. Von den beiden Fugierungen der ersten beiden Distichen ist nun nur noch die paarweise auf Männer- und Frauenstimmen verteilte einfache Imitation geblieben, die nach homophoner Schlussbildung T. 71–74 erneut mit dem vierten Distichon ansetzt, nun aber sehr kontrastreich mit der dramatisierenden Darstellung vom Tod des Achill im fder vollen Chor- und Orchesterbesetzung, und das mit einer der wenigen Moll-Partien des Stückes, in diesem Fall fis-Moll. Der dynamische Höhepunkt des Werkes wird ff in T. 80 f. zur Vertonung der Worte, dass sich "sein Schicksal erfüllt", erreicht, womit der erste Teil zu den konkreten Beispielen aus der Mythologie dramatisch schließt.

Kontrastreich im getrageneren Tempo (Viertel im Verhältnis 100 zu 76) bei 4/4-Takt und mit Fis-Dur eine Brücke zum vorangegangenen fis-Moll des vierten Distichons schlagend, setzt der Mittelteil an mit der Vertonung des fünften und sechsten Distichons. Dem klassischen Schönheitsideal der Feuerbach'schen Bildenden Kunst vergleichbar steigt der gesamte Chor nahezu unisono in prachtvoller Schlichtheit empor, um das Emporsteigen der Göttin Thetis aus dem Meer musikalisch umzusetzen, begleitet von Wellenfiguren im Pizzicato der Streicher und arpeggierten Triolen der Harfe. Was folgt, ist die Klage um den "verherrlichten Sohn" Achill, die mit dem zu fallender Linie umgekehrten und variierten Themenkopf des Mittelteilbeginns gestaltet ist (T. 91). Im sechsten Distichon ab T. 97 stimmt die Götterwelt ein in die Klage um die Vergänglichkeit des Vollkommenen im Allgemeinen, wiederum mit variierter Themenkopfumkehrung und folgendem Nonensprung (T. 98), was ebenso dem Themenrahmen T. 85-87 im Sopran entnommen ist und den dramatischen Inhalt adäguat wie die fallende Diastematik umsetzt. Chromatische Spannungen ab T. 101 verdeutlichen die Trauer darüber, "dass das Schöne vergeht", wie es besonders eindringlich im p des a cappella-Chorsatzes T. 107-109 vorgetragen wird, der zudem gegen Ende der Mittelteilwiederholung (ab T.119) in gedehnter Form zu den Worten "dass das Vollkommene stirbt" (T. 137 f.) im pp geradezu "morendo" den Abschnitt "aushauchen" lässt.

Der Schlussteil ab T. 141 kehrt in variierter Form zum Anfang zurück mit "Tempo primo", 6/4-Takt und Ausgangstonart D, um das siebente und letzte Distichon in musikalische Strukturen zu verwandeln und somit die dichterische Vorlage neu zu interpretieren. Die orchestrale Einleitung wird auf acht Takte verkürzt und verzichtet auf die vorantreibende Viertelbewegung der Oboenmelodie ab T. 5, womit auch der vorstrukturierte hintere Fugenthementeil wegfällt, was wiederum ankündigt, dass variiert auf die

Chorfugierung des ersten Teils zurückgegriffen wird. So wird dem comes in der Bass-Stimme T. 153 sogleich die enggeführte Imitation des Themenschlusses in Alt und Tenor mitgegeben, um nach einer Generalpause im Chor T. 157 nur kurz auf den "klanglosen Abgang des Gemeinen in den Orkus" einzugehen, wobei die Thematik der zweiten Chorfugierung des ersten Teils in aufsteigender Originalgestalt (Sopran, Alt T. 158f.), Umkehrung (Tenor, Bass T. 159 f.) und folgender stufenweise fallender Sequenzierung noch erkennbar ist. Mit diesem Pentameter schließt das Schiller'sche Original, Brahms hingegen lässt ab T. 162 einen Hymnus auf die Herrlichkeit eines Klagliedes "im Mund der Geliebten" folgen, indem er den Hexameter des siebenten Distichons nochmals vertont in augmentierten, choralartigen Notenwerten und der mehrfachen Repetition des über die Textvorlage hinausgehenden Final-Wortes "herrlich". Wobei trotz stufenweise fallender diastematischer Linienführung (T. 176f.), die aus der "göttlichen Klage" des Mittelteils (T. 91 f.) sowie deren Ursprung zur "Sterblichkeit des Schönen" im ersten Teil (T. 38 f.) gewonnen zu sein scheint, die "Vergänglichkeit" in ein ausgesprochen positivierendes Licht getaucht und überwunden ist zugunsten "ewigen Lebens herrlicher Kunst", wie sie uns Brahms selbst, eben in Erinnerung an Feuerbach, bietet.

Unser Dank gilt allen, die bei den Vorbereitungen zu dieser Edition geholfen haben, insbesondere Stefan Weymar M.A. (Brahms Institut Lübeck) und Dr. Michael Struck (Brahms Gesamtausgabe Kiel).

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

Bonn, im Herbst 2020

Rainer Boss

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).

Foreword (abridged)

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 "even the beautiful 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

Johannes Brahms, Briefwechsel, ed. by the Deutsche Brahms-Gesellschaft, Berlin, 1907–1922, Reprint Tutzing 1974, vol. XIV, p. 333. already been enthusiastic about the Schiller text. Even though Goetz focuses more on drama, 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. The first part contains the first four of the seven couplets with the lament for the death of the perfect, illustrated by three examples from Greek mythology. The second part, from measure 85 onwards, contains the couplets 5-6 with the lament of the gods for the transience of the beautiful, and the third part returns to the structures of the first part with the "Tempo primo" to set the last distich to music, ending posthumously with the glorification of the beautiful. The fact that all three parts are set in major and that only short passages branch off into more dramatic minor ranges already indicates a new interpretation of the poetic model, whose lamentation Brahms seems to reinterpret as consolation and transfiguration of immortal art.

Carus 10.398 5

The work begins "Andante" with a lyrically interwoven instrumental introduction in 6/4 meter, which leads into the initially unison entry of the vocal parts, soprano m. 25. The oboe is the dominant force in structuring the thematic material of the following vocal setting. The varied primary motive begins with a gradually descending line instead of an ascending fifth leap, in keeping with the character of a lament. Other thematic elements such as the sequencing of the descending thirds, the accelerated second thematic section and the octave leap in the first five bars of the orchestral introduction are also presented in varied form and are subsequently processed further with a systematic approach to the initial use of the original for setting the first distich. Since the beginning of the chorus is set fugally, it is not surprising that the imitation technique is prepared in the introduction as well, for example, the block treatment between woodwinds and strings in mm. 19-23. The first choral fugue begins with ecstatic intensification, celebrating musical beauty in all the splendor of polyphonic voices while at the same time singing a farewell to this very splendor: "The beautiful too must die." In accordance with the principle of fugal imitation, the contralto (comes) responds to the four-bar dux at the fifth on a. The tenor and bass, on the other hand, already imitate in heightened contrapuntal interlocking, in a tense, tightly woven stretto from measure 33, in order to reach the peak of musical beauty at the first f climax in mm. 38f., at the same time refuting the text specifically with the immortality of such divine sound structures of the highest polyphonic art.

The second distich, which describes Orpheus's vain attempt to rescue Eurydice from the underworld, is fugal like the first one; the principle of the response at the fifth is retained, but the time between entries is immediately shortened to stretti, and in the fourth entry (in the tenor), the primary motive is reversed. This is a deviation from the subject of the first fugato; the remainder of the subject is taken over with its sequencing and quarter-note diminution. This refers to the strong ties of structural relationship as a reflection of the extra-musical content. In the same manner, the second distich concludes with an almost exemplary hemiola formation in mm. 63/64. Once again after a general pause in the chorus, the third distich begins with the romantically transfigured depiction of Aphrodite and Adonis, who dies from the consequences of a hunting wound by a boar. From the two fugues of the first two distichs only simple imitation remains, divided in pairs into male and female voices, which after a homophonic final cadence in mm. 71-74 begin anew with the fourth distich which is the dramatized depiction of the death of Achill, very rich in contrast in a full choral and orchestral \boldsymbol{f} , this is one of the few minor sections of the piece, in this case F sharp minor. The dynamic climax of the work is reached in mm. 80f, a ff setting of the words "his fate fulfilled," also closing dramatically the first section dealing with concrete examples from mythology.

The middle section begins with a contrasting, more sustained tempo in 4/4 meter and F sharp major, thus linking to the preceding F sharp minor of the fourth distich. Comparable to the classical ideal of beauty in Feuerbach's visual art, the entire choir ascends almost in unison in magnificent simplicity to musically translate the ascent of the goddess Thetis from the sea, accompanied by wave figures in the pizzicato of the strings and triplet

arpeggios in the harp. This is followed by the lament for Achilles, the "son now glorified," which is conceived as a descending line constructed from the inverted and varied principal motive from the beginning of the middle section (m. 91). In the sixth distich from m. 97 onward the world of the gods joins in the lament about the transience of perfection in general, again with a varied principal motive inversion followed by a ninth leap (m. 98), which effectively realizes the dramatic content. Chromatic tensions from m. 101 onwards also illustrate the grief "that the beautiful fades," as is presented with particular intensity in the \boldsymbol{p} of the a cappella choral movement, mm. 107–109, which, moreover, towards the end of the repetition of the middle section (from m. 119 onwards) allows the section to "breathe its last" in an extended setting of the words "that the highest dies" (mm. 137 f.), culminating in a \boldsymbol{pp} that is almost $\boldsymbol{morendo}$.

The final section from measure 141 onwards returns to the beginning in a varied form with "Tempo primo", 6/4 meter and the initial key of D, in order to transform the seventh and final distich into musical structures and thus to reinterpret the poetic model. The orchestral introduction is shortened to eight bars and dispenses with the driving quarter-note movement of the oboe melody from m. 5 onwards, thus also omitting the pre-structured second part of the fugue subject, which in turn makes it clear that the choral fugue from the first section will be referred back to and varied. Thus the comes in the bass voice, m. 153, is immediately accompanied by a stretto imitation of the theme conclusion in contralto and tenor, and after a general pause in the chorus in m. 157 only briefly discusses the "songless and soundless" descent of inferior things into "Orcus' dark reign"; all the same, the theme of the second choral fugue from the first section in its original ascending form (soprano, contralto mm. 158f.), inversion (tenor, bass mm. 159 f.) and the subsequent stepwise descending sequence is still recognizable. The Schiller original closes with this pentameter, while Brahms, on the other hand, adds a hymn to the glory of a "lament from heart of the beloved" from m. 162 onwards, by setting the hexameter of the seventh distich to music once again in augmented, chorale-like note values and multiple repetitions of the final word "glorious", which moves beyond the original text. Whereby, in spite of a gradually descending diastematic line (mm. 176f.), which seems to have been derived from the "divine lament" of the middle section (mm. 91 f.) as well as from its origin in the "mortality of the beautiful" of the first section (mm. 38f.), the "transience" is bathed in an emphatically positive light and overcome in favor of "eternal life of glorious art," as is presented to us by Brahms himself, specifically in memory of Feuerbach.

Our thanks go to Stefan Weymar M.A. (Brahms Inst. Lübeck) and Dr. Michael Struck (Brahms GA, Kiel).

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

Bonn, autumn 2020

Rainer Boss

Translation: Gudrun and David Kosviner

op. 82

Johannes Brahms (1833–1897)

Text: Friedrich von Schiller (1759–1805) English version: Mrs. J. P. Morgan (1845–1920?) Andante J = 100Flauto I, II p dolce Oboe I, II Clarinetto I, II in La / A $\boldsymbol{\tilde{p}}$ dolce Fagotto I, II Corno I, II in Re / D p dolce I, II Trombone Timpani in Do# - Fa# cis-Fis Arpa* Soprano Alto Tenore Basso Violino Contra

Aufführungsdauer / Duration: ca. 14 min.

f * Wenn möglich, mehrfach besetzt / If possible, more than one

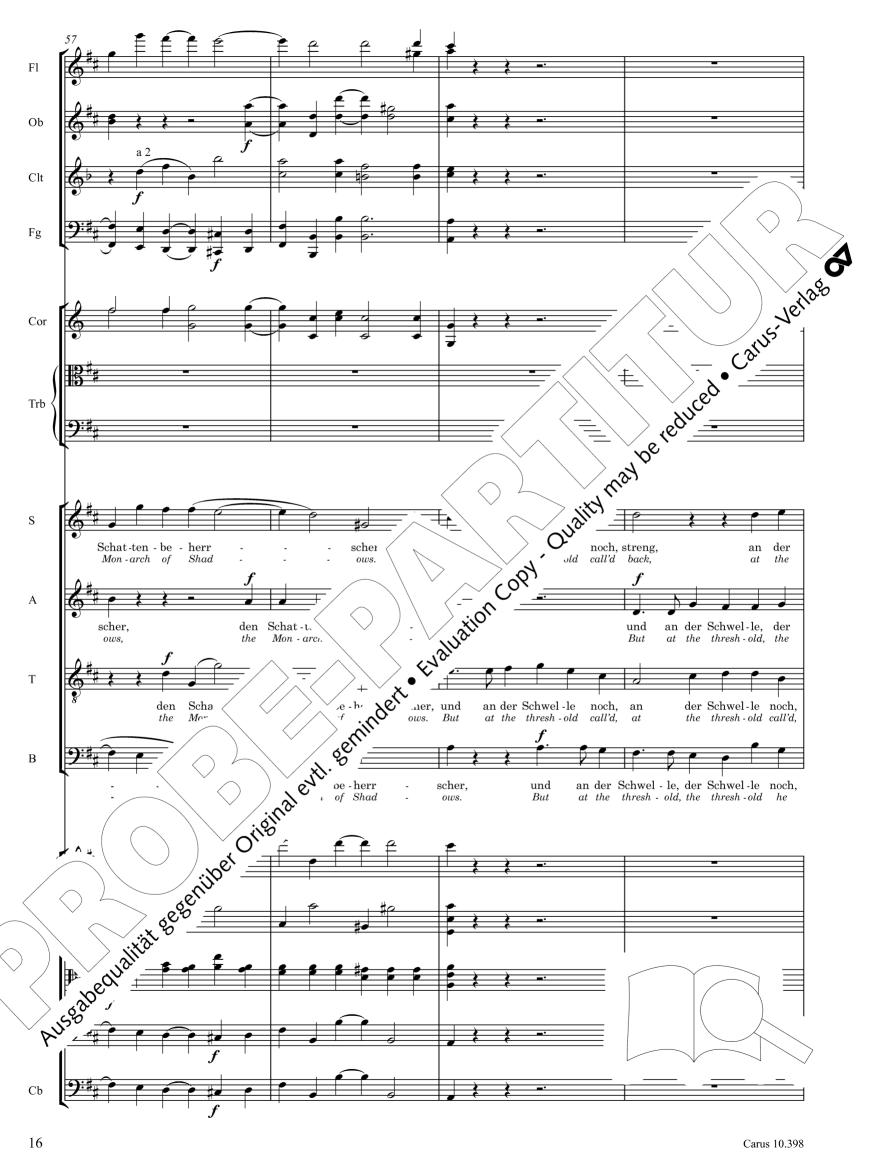

^{*} Divided in absence of a harp

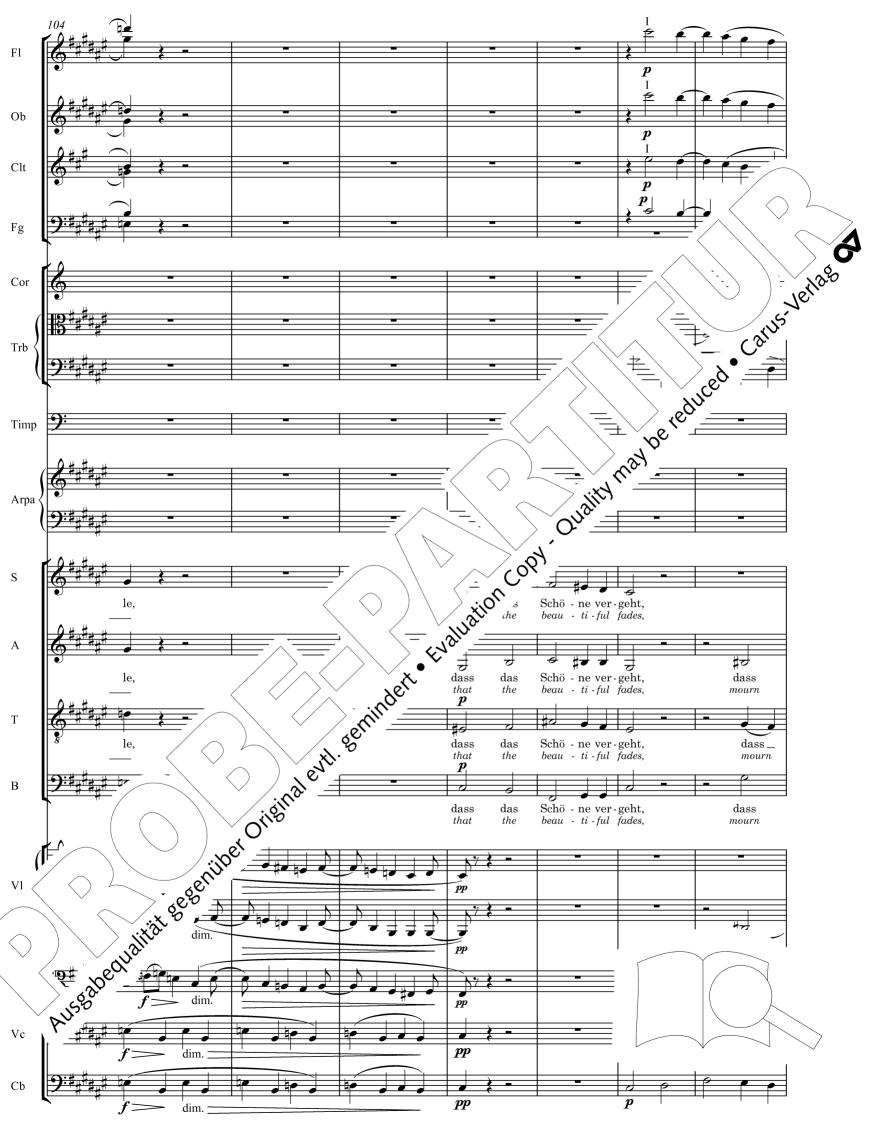

Kritischer Bericht

Kritischer Bericht

I. Die Quellen

Johannes Brahms' Nänie op. 82 wird hier in einer neuen Urtextausgabe vorgelegt, die auf dem Partitur-Erstdruck als Hauptquelle (Sigle: A) von 1881 basiert. Diese Erstausgabe erschien nicht wie üblich bei N. Simrock in Berlin, sondern beim Verlag C. F. Peters in Leipzig, wodurch ein Versprechen eingelöst wurde, das Brahms dem Verlagsinhaber Max Abraham gegeben hatte. Wie Margit McCorkle im Brahms-Werkverzeichnis1 zur Chronologie der Herausgabe beschreibt, ging das Procedere vom Angebot bis zur Publikation schnell voran: Am 23. September 1881 sprach Brahms den Verlag konkret an auf die Publikation des neuen Werkes, noch im Spätherbst (Dezember) des gleichen Jahres kam es heraus unter den Plattennummern 6525-6528 für Partitur, Klavierauszug, Chor- und Orchesterstimmen.

Zur Vorgeschichte der Drucklegung ist Folgendes zu berichten: Bereits für den 22. August 1881 ist ein Manuskript belegt, das Brahms an Theodor Billroth schickte. Am 3. Oktober kündigte der Komponist dem Verlag Chor- und Streicherstimmen an mit der Bitte um Abzüge (nur Streicher) für eine chorlose Orchesterprobe am 19. Oktober in Meiningen. In der gleichen Zeit zu Anfang Oktober machte Brahms auch Heinrich von Herzogen berg mit dem Werk vertraut, der sich um die Stichvorlagen kr merte. Ein reger Briefwechsel mit dem Verleger Abraham reg weitere Korrekturen wie die Änderung des Titels von "N "Nänie" und die Gestaltung der Widmung auf dem T Lorbeerumrahmung des Namens "Feuerbach", c wieder getilgt wurde und sich nur auf einigen fru des Klavierauszugs erhalten hat. Zudem bestätigte 5. November den Erhalt der Korrektura der Partitur-Stichvorlage (die zum K weitere Editionsvorstufen vor den haben.

Zur Bewertung der Que vanz der Vorstufen vo าen. Die Stichvorlage wird aun к der Stadt Leipzig² (Vorb ه, Leipzig). Sie enthält noch .nlte Titel-Variante "Nenie" er e" der Dichtung von Friedrich Sc schrieben in Blei, wobei 3rahms ebenso der alte Titel zu e Vorstufenqualität des Manu-.rum die alte Brahms-Gesamtausanziehung dieser Quelle verzichtet beiden erhaltenen Korrekturabzüge, alls in der Musikbibliothek der Stadt Leipzig von der Stichvorlage unterscheidet. Der zweite ch in Wien im Archiv der Gesellschaft der Musik-

McCorkle, Johannes Brahms. Thematisch-bibliographisches Werkvernis, München 1984, S. 340f.

² 30545 (ebd. S. 341).

freunde.3 Und da sämtliche Eintragungen und Korrekturen beider Abzüge im Erstdruck berücksichtigt resp. mitgeteilt sind, sah die alte Gesamtausgabe zu Recht davon ab, diese Vorstufen für den Beleg anderer, früherer Lesarten extra zu dokumentier

Brahms' Handexemplare der Erstdrucke enthalt-Korrekturen vom Komponisten selbst, auf der ersten Konzertaufführungen fußend wiederum die GA dazu auf: "Nachträ das Handexemplar nicht. "4. Und de Korrektur" bei McCorkle⁵ sich r kungen bezieht, die eher vo ezoş muss auch das Handexem

Neben der alten C 1 traglichen Stellen zu Rate ∠itere Nebenigitalarchiv des auellen zur P Brahms-Ins stdrucke der Chorand Orchesterstimmen stimme (Pla+ 552Ն , nochmals die Bedeutung rür diese neue Ausgabe mit

chiller mit dem gegenüber der ursprünglich an Werknamen "Nänie" unter der Plattennummer . F. Peters in Leipzig heraus. Der Erstdruck ist im digi-Lniv des Brahms-Instituts an der Musikhochschule Lübeck ıbar.6 Der komplette Titel der Partitur im Folioformat lautet: RAU HOFRATH | Henriette FEUERBACH zugeeignet. | NÄNIE | von | FRIEDRICH SCHILLER | für | Chor und ORCHESTER | (Harfe ad libitum) I von I JOHANNES BRAHMS. I Op. 82."7 Der Notentext folgt auf S. 3 bis 29.

Das 19-zeilige Notensystem ist eingeteilt von oben nach unten (Instrumenten- und Stimmenbezeichnungen in originaler Schreibweise):

und den echts del. J. P.

Nachlass Brahms V 26565 / H 29597 (ebd. S. 341).

Vgl. den Revisionsbericht mit quellenkritischen Angaben zur Edition Johannes Brahms, Sämtliche Werke. Ausgabe der Gesellschaft der Musikfreunde, hrsg. von Eusebius Mandyczewski und Hans Gál, Band XIX: Chorwerke mit Orchester III, Wiesbaden/Leipzig 1926 (= "alte Gesamtausgabe" GA).

⁵ McCorkle (s. Anm. 1), S. 342.

⁶ https://brahmsinstitut.de/Archiv/web/bihl_digital/jb_werkekatalog/op_082.html.

Zudem unter den Titel gesetzte Angabe Urheberrechten: "Eigenthum des V entered (registered) at Stationers' H für Publikationen vor 1924)] | LEII l Lith. Anst. v. C. G. Röder, Leipzi Morgan. ", Virginia Woods Morgan wie https://opacplus.bsb-muenche men "Mrs. J. P. Morgan" die Übers die Initialen ihres Ehemannes "Joh Komponist) Verwendung fanden.

"Flöten. | Hoboen. | Clarinetten in A. | Fagotte. | Hörner in D. | 3 Posaunen. Alt, Tenor, Bass. [geschweifte Akkoladenklammer für Doppelsystem] | Pauken Fis. Cis. | Harfe (wenn möglich mehrfach besetzt). [geschweifte Akkoladenklammer für Doppelsystem] | 1. Violine. 2. Violine. [geschweifte Akkoladenklammer für Doppelsystem] | Bratsche. | Sopran. Alt. Tenor. Bass. [Chorklammer für 4 Systeme] | Violoncello. Contrabass. [geschweifte Akkoladenklammer für Doppelsystem]"

B: Erstdruck der Chorstimmen, 1881

Mit dem Erstdruck der Partitur erschienen im Dezember 1881 auch die Chorstimmen der Nänie unter der Plattennummer 6527 bei C. F. Peters in Leipzig. Wie die Partitur sind sie im digitalen Archiv des Brahms-Instituts an der Musikhochschule Lübeck einsehbar.

C: Erstdruck der Orchesterstimmen, 1881

Des Weiteren kamen neben den Chorstimmen im Dezember 1881 auch die Orchesterstimmen der Nänie im Rahmen des Erstdrucks heraus unter der Plattennummer 6528 (C. F. Peters). Sie sind ebenso (partiell) im digitalen Archiv des Brahms-Instituts/Lübeck einsehbar.

GA: *Johannes Brahms*, *Sämtliche Werke*. Ausgabe der Gesellschaft der Musikfreunde, hrsg. von Eusebius Mandyczewski und Hans Gál, Band XIX: *Chorwerke mit Orchester III*, Wiesbaden/Leipzig 1926⁸ (= "alte Gesamtausgabe"). Im Gegensatz zum Erstdruck teilt die **GA** nur den originalen deutschen Text mit; auf die englische Übersetzung wurde verzichtet.

II. Zur Edition

Die vorliegende Urtext-Partiturausgabe basiert auf de als Hauptquelle A, da dort sämtliche Korrekturen der ed Vorstufen, Stichvorlage und Korrekturabzüge rücksic1 und somit der authentische Notentext nach nahmen seitens des Komponisten selbs⁴ entscheidungen zu stützen und alter. wurden die Chor- und Orchest und die alte Brahms-Gesamt quellen hinzugezogen. A'' Herausgebers gegenüber C ıgen in. Teil III des Kritischer diakritisch gekennzeichnet, त und Gabeln für Crescendo/[.zidentien sowie Angaben zu Dy ation im Kleinstich (resp. ccato) und Arpeggiozeich ı₁zungen kursiv gesetzt. eutiger Editionspraxis moderni-

Reprint für den nordamerikanischen Markt, 1965 eine weimit Korrekturen von Gál. In der neuen *Johannes-Brahms*der "chaft der Musikfreunde in Wien, ist die *Nänie* bislang (2020) noch nicht erschienen.

er Bogensetzung mit konsequeniängen präzisiert etc.) auch die Akkompletten Streichersatzes unterhalb des Chores ohne die Aufspaltung in hohe und tiefe Streichergruppen. Auch die C-Schlüsselung wurde bei Sopran, Alt und Tenor zugunsten von Violinschlüsselung geändert. Warnakzidentien unterliegen nicht der Editionskritik, d.h. überflüssige sind weitgehend ohne Nachweis getilgt und notwendige eingefügt resp. nur in besonderen Fällen als Einzelanmerkung oder diakritisch belegt. Die im Erstdruck fehlenden Taktzahlen wurden in Ergänzung der vorhandenen Buchstaben zur besseren Orientierung hinzugefügt.

Auf polyphone Pausensetzung in Systemen für zwei (Oboen I, II etc.) wurde vielfach zugunsten vo-Stimmenangaben "I" und "II" verzichtet, ebe sung bei Unisonostimmführungen zuguns+ Die deutschen Instrumentenbezeichnur den durch italienische wie "Fagotto" mischem Verlauf zweier Instrum (FII, II etc.) hat die einfache Set ¹atio, angaben und Bögen Gültig' zwingend doppelt geset-Wie die GA im Re ा die Instruaber durch den mentierung "H Partiturzusa+ oesetzt)" sogleich kunځ widerleg , den ersten Violinen "In Er enso in dieser Ausgabe vom Ł Ausgabe folgt dem Hauptquellenoranms dem Gedicht "Nänie" von 59–1805) entnommen hat. Das Gedicht htte von Friedrich Schill 1799, also unmittelbar vor der Drucklegung, Orthographie und Silbentrennung wurden ohne e auch in der englischen Übersetzung) modernisiert, Korrekturen gegenüber der Hauptquelle A sind aber itlich als Einzelanmerkung mitgeteilt, was auch für die in elle A vorhandene zusätzliche Bogensetzung für den englichen Singtext gilt, die in dieser Ausgabe weggelassen ist.

III. Einzelanmerkungen

Abkürzungen: FI = Flauto, Ob = Oboe, CIt = Clarinetto, Fg = Fagotto, Cor = Corno, Trb = Trombone, Timp = Timpani, Arp = Arpa, S = Soprano, A = Alto, T = Tenore, B = Basso, VI = Violino, Va = Viola, Vc = Violoncello, Cb = Contrabbasso.

Zitierfolge: Takt – Stimme und Zeichen im Takt (Note, Pause) – Lesart der Quellen (Sigle A, B, C, GA). Fehlt beim Zitat paarweise besetzter Stimmen die Unterscheidung durch römische Ziffern, sind beide Stimmen gemeint.

Andante

1	VI, Va, Vc, C	Cb1 A : $m{p}$ fehlt, in C und G .	A vorhanden	
11–12	Ob 1	GA: Crescendogabel		~⁺ ab
		T. 11.2		
14	Clt II 1	A: ohne Warna	Y	
25	Cb 1	C: H statt d	/	
33-36	A 6ff.	B : für die engli	1 (
		che Bögen (fer	\	
34-36	S 2 ff.	A, B: für die en		
		zusätzliche Bö{		

Carus 10.398 43

