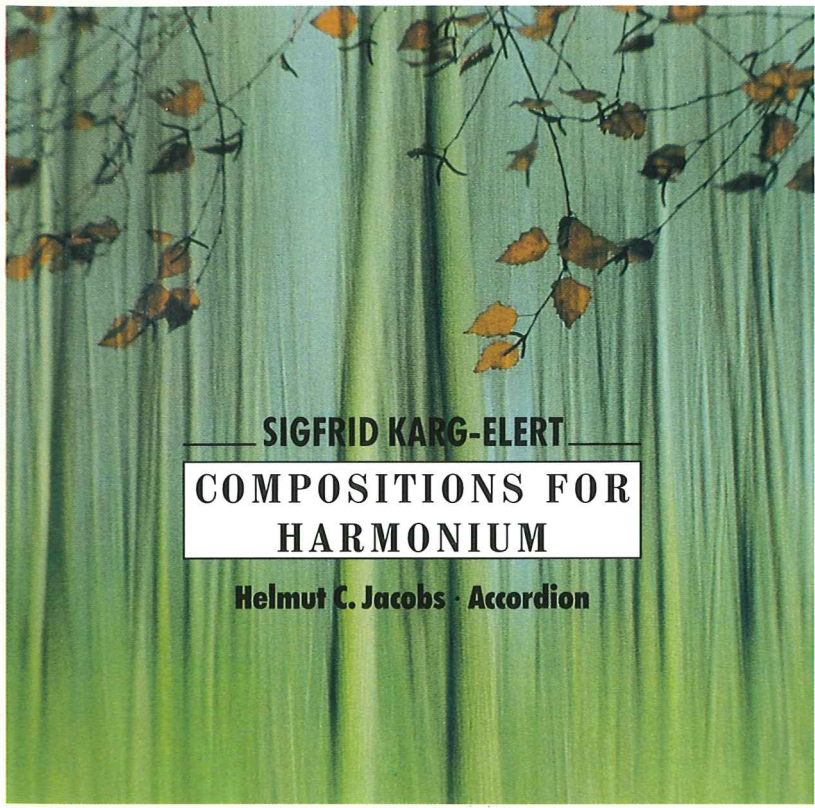

epo DIGITAL RECORDING

SIGFRID KARG-ELERT

**COMPOSITIONS FOR
HARMONIUM**

Helmut C. Jacobs - Accordion

The Composer

Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) was born in Oberndorf am Neckar, Germany. He received his first musical training in Leipzig, where his family resided from 1883 on. After boyhood years of quite some vicissitude, he obtained a fellowship for study at the Leipzig Conservatory through the good offices of the conductor and composer Emil Nikolaus von Reznicek. Beginning in 1919 Karg-Elert himself taught theory and composition at the same conservatory. His teachers included Salomon Jadassohn and Carl Reinecke and, later, Alfred Reisenauer and Robert Teichmüller.

Karg-Elert's extensive catalogue of works contains pieces for piano and organ, songs, and chamber music for various instruments. Although his compositions were neglected for many years, they have been receiving increasing recognition. This is shown not least of all by the establishment of the Karg-Elert Society in 1984. Both as a composer and as an interpreter Karg Elert devoted himself with special zeal to the harmonium and, in particular, to the harmonium d'art, the most highly developed form of this instrument with respect to its technical and tonal resources. The harmonium was in widespread use as a concert and home

instrument in the 19th century and at the beginning of the 20th century, and Hector Berlioz, Georges Bizet, César Franck, Leoš Janáček, Max Reger, Camille Saint-Saëns, Louis Vierne, Charles-Marie Widor, Franz Liszt, and Antonín Dvořák were among the composers who wrote for this instrument. Thus Karg-Elert's harmonium oeuvre occupies a place at the end of the almost one hundred years of development in harmonium literature. The first documented examples of this literature date to as early as the 1820s. In addition to his many arrangements and instructional works (courses and studies), Karg-Elert composed numerous original works for the harmonium. In these latter works he demonstrates his precise knowledge of the tonal and expressive opportunities offered by the free reed.

Karg-Elert, looking back at his early harmonium works and his first contact with the harmonium d'art, wrote in 1927: »I composed the first sonata, fantasia and fugue, passacaglia, and six [sic] monologues (dedicated to Reger). My publisher Forberg rejected them, however, on the grounds that works of their sort would find no buyers. He referred me to Carl Simon, the pioneer in the field of harmonium music. Simon accepted my pieces in 1904, but on the condition that

I first become acquainted with the harmonium d'art. Mr. Willy Simon demonstrated the instrument to me with surprising skill. Then I knew my way: not the household devotional instrument but the harmonium d'art... with its tremendous expressive capability, wealth of musical color, and technical perfection was the instrument that met the ambitious requirements of my art.«

He also firmly avowed his commitment to his harmonium compositions in this retrospective by further stating: »I devoted the best years of my life to the harmonium - always in the sense of the harmonium d'art -without heeding the urgent admonitions on the part of Straube, Reger, and others that it was time to move beyond my occupation with the harmonium and my compositional energies would be better spent in the service of a universally valid art (piano, organ, orchestra, chamber music).«

But what is there to justify the playing of works for harmonium on the accordion? Both instruments use the same principle of tonal production: the free reed. Although the broader public has remained unaware of it, the construction, technique, and pedagogy of the accordion have made rapid advances in recent decades. As a result, the accordion has be-

come a fully valid concert instrument for solo and chamber use. The development of an accordion with a freebass manual was of decisive importance. It allowed the interpreter to play a range of several octaves on the left side without preceding chords. Correctly pitched, polyphonic playing was also made possible by this development. The harmonium literature is a welcome source of enrichment for the repertoire of the accordion in its role as a fledgling concert instrument.

The Works

The **Partita**, Op. 37, appeared in 1905. Some of the movements, transcribed for the organ by the composer himself, also appeared in published form at a later date. The dedicatee was the harmonium composer and interpreter Prof. August Reinhard (1831-1912). This cycle of stylized dance movements, inspired by the suite tradition of the baroque, captivates by its bright, colorful multifariousness and the harmonic richness of Karg-Elert's distinctive tonal idiom. Already the **Entrata** creates a surprise with its contrasting sections: solemn striding and quiet, mysterious transfiguration. The **Courante**, an extremely rapid running dance, is followed by a solemn, cantabile **Sarabande**, a stepping dance. The lively **Bourrée** contains a more subdued

musette section including sustained bourdon basses and reminiscent of the bagpipe which gave its name to the dance. An **Air** dedicated to the song form in one or more voices, an almost Bachlike **Gavotte**, and a **Loure** (also the name of a bagpipe) lead to a merry finale, a **Rigaudon** with a quietly contemplative middle section which, like the **Air**, is completely obliged to the song form. The **Epilog** of a few measures has been omitted because it does not appear to be suitable for playing on the accordion. It prescribes the use of prolongement, a special feature of the harmonium for the sustaining of bass tones.

The **First Sonata**, Op. 36, appeared in 1905. Karg-Elert dedicated this piece to his mother, and it clearly owes a large debt to the baroque ductus of music making. Two themes come into confrontation in the toccatalike, virtuoso first movement and are developed in sonata-form style and with great creative freedom. The Interludium is of the greatest expressivity, and its melodic structure seems to be inspired by the Kyries of Gregorian chant. The tension and dynamic development of the cantilena range from intimate reserve to urgent expressive intentionality with something of an acclamation about it. The concluding words of the Credo (»et vitam venturi saeculi.

Amen«) accompany the notes at the end so that the mystical mood of this nevertheless worldly music evokes the hope for the life of the world to come. The third movement is a three-part fugue. The theme recalls the style of Johann Sebastian Bach, and the theme head bears the stamp of melodic motifs from the Interludium. There is a reminiscence of the first movement in the new reference to its second theme, and the identical conclusion of the first and third movements also points to the relation of these outer movements.

The **Passacaglia in E flat minor (Variations on an Ostinato Bass)**, Op. 25, presumably completed by the end of 1903, also appeared in 1905. The work is dedicated to the Norwegian composer Christian Sinding (1856-1941) and also clearly displays the influences of the Scandinavian School. This original version for harmonium, a self-contained piece of well-structured parts, served as the point of departure for Karg-Elert's considerably longer reworking for the organ, a work published in 1907. The length of the passacaglia theme, twenty-four measures, is extremely unusual, and it is introduced as a monophonic bass line. Contrapuntal mastery, harmonic lavishness, and colorfulness of tones mark the melancholy, lyrical variations as well as the powerful

virtuosity and majesty of the saraband at the end of the work.

Helmut C. Jacobs, born in Bonn in 1957, began accordion lessons at the age of ten. Since 1978 he has been a pupil of Guido Wagner Rheurdt).

Jacobs has received a number of competition prizes, including first prize at the first »Deutscher Akkordeonmusik-Preis« in Wiesbaden in 1980, third prize at the international competition »Trophée mondial de l'accordéon« in Castelfidardo, Italy, in 1981, and first prize at the third »Deutscher Akkordeonmusik-Preis« in Wiesbaden in 1985.

Many solo and chamber works have been composed for Jacobs in recent years. His repertoire includes contemporary accordion music and literature, little-known today, for instruments like the English concertina and the harmonium. Like the accordion, these two instruments have free reeds for the production of sound. Jacobs has a special performance interest in the harmonium compositions of Sigfrid Karg-Elert.

In 1987 he completed his university studies with the thesis »Literatur, Musik und Gesellschaft in Italien und Österreich in der Epoche Napoleons und der Restau-

ration. Studien zu Giuseppe Carpani (1751-1825).« In 1988 he produced the CD Recital with works of Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Max Reger, Sigfrid Karg-Elert, Jürg Baur, and Hans Brehme (cpo 999 057-2).

Translated by Susan Marie Praeder

Der Komponist

Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) wurde in Oberndorf am Neckar geboren. In Leipzig, wo die Familie ab 1883 wohnte, erhielt er seine erste musikalische Ausbildung. Durch Vermittlung des Dirigenten und Komponisten Emil Nikolaus von Reznicek studierte er nach recht wechselvollen Jugendjahren mit einem Stipendium am Leipziger Konservatorium, wo er ab 1919 selbst Theorie und Komposition unterrichtete. Seine Lehrer waren u.a. Salomon Jadassohn, Carl Reinecke und später Alfred Reisenauer und Robert Teichmüller.

Karg-Elerts umfangreiches Werkverzeichnis enthält Stücke für Klavier und Orgel, Lieder und Kammermusik für verschiedene Besetzungen. Lange Zeit vernachlässigt, findet sein kompositorisches Schaffen zunehmend Beachtung. Dies zeigt nicht zuletzt auch die Gründung der »Karg-Elert-Gesellschaft« im Jahr 1984. Sehr intensiv widmete sich Karg-Elert als

Interpret wie auch als Komponist dem Harmonium, insbesondere dem Kunstharmonium, das hinsichtlich der spieltechnischen und klanglichen Möglichkeiten die am weitesten entwickelte Form dieses Instruments darstellt. Für das Harmonium, das im 19. Jahrhundert und Anfang des 20. Jahrhunderts ein weit verbreitetes Hausmusik- und Konzertinstrument war, schrieben Komponisten wie Hector Berlioz, Georges Bizet, César Franck, Leoš Janáček, Max Reger, Camille Saint-Saëns, Louis Vierne, Charles-Marie Widor, Franz Liszt, Antonín Dvořák. Karg-Elerts Harmoniumoeuvre steht also am Ende einer fast hundertjährigen Entwicklung der Harmoniumliteratur, deren erste Zeugnisse sich bereits in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts nachweisen lassen. Karg-Elert komponierte neben vielen Bearbeitungen und pädagogischen Werken (Schulen und Etüden) zahlreiche Originalwerke, in denen er sich als genauer Kenner der Klang- und Ausdrucksmöglichkeiten erweist, die die durchschlagende Zunge bietet.

Im Rückblick auf seine frühen Harmoniumwerke und seinen ersten Kontakt mit dem Kunstharmonium schreibt er 1927: »Ich komponierte die erste Sonate, Phantasie und Fuge, Passacaglia und 6 [sic] Monologe (Reger gewidmet). Mein Verleger Forberg lehnte sie indessen mit

der Begründung ab, daß derartige Werke keine Abnehmer finden. Er verwies mich auf den Pionier der Harmonium-Musik, Carl Simon. Simon nahm 1904 meine Stücke zwar an, machte aber zur Bedingung, daß ich zunächst das Kunstharmonium kennenlernen soll. Herr Willy Simon führte mir das Instrument in einer überraschend geschickten Weise vor. Nun erkannte ich meinen Weg: Nicht das häusliche Andacht-Instrument, sondern das Kunstharmonium mit seiner gewaltigen Ausdrucksfähigkeit, seinem Farbenreichtum und seiner technischen Vollkommenheit war das Instrument, das meinen künstlerisch hochgespannten Forderungen entsprach.«

Zu seinen Harmoniumkompositionen hat sich Karg-Elert auch in der Rückschau vorbehaltlos bekannt, indem er weiter schreibt: »Ich habe die besten Jahre meines Lebens dem Harmonium - immer im Sinne von Kunstharmonium - gewidmet, nichtachtend der dringlichen Ermahnungen seitens Straubes, Regers usw., doch endlich von der Harmoniumsache loszukommen und meine kompositorischen Kräfte lieber in den Dienst einer allgemein gültigen Kunst (Klavier, Orgel, Orchester, Kammermusik) einzustellen.«

Wie läßt sich nun aber eine Übertragung der Harmoniumwerke auf das Akkordeon

legitimieren? Gemeinsam ist beiden Instrumenten das Tonerzeugungsprinzip der durchschlagenden Zunge. Ohne daß es einer breiteren Öffentlichkeit bewußt wurde, ist das Akkordeon in den letzten Jahrzehnten in instrumentenbaulicher, spieltechnischer und pädagogischer Hinsicht so rasch weiterentwickelt worden, daß es ein vollgültiges Konzertinstrument geworden ist, das solistisch und kammermusikalisch eingesetzt wird. Ausschlaggebend hierfür war die Herausbildung des Einzeltonakkordeons, das dem Interpreten auf der linken Seite einen mehrere Oktaven umfassenden Tonraum ohne vorgefertigte Akkorde bereitstellt und ein tonhöhenrichtiges, polyphones Spiel ermöglicht. Für das Repertoire des noch jungen Konzertinstruments Akkordeon ist die Harmoniumliteratur eine willkommene Bereicherung.

Die Werke

Die **Partita** (op. 37) erschien 1905, später auch eine vom Komponisten selbst angefertigte Übertragung einiger Sätze für Orgel. Widmungsträger ist der Harmoniumkomponist und -interpret Prof. August Reinhard (1831-1912). Der von der barocken Suitentradition inspirierte Zyklus stilisierter Tanzsätze besticht durch seine buntschillernde Vielgestaltigkeit und den harmonischen Reichtum

der ganz eigenen Tonsprache Karg-Elerts. Bereits die **Entrata** überrascht durch den Kontrast feierlich schreitender Teile mit leisen, geheimnisvoll-verklärten Partien. Auf die **Courante**, ein äußerst hurtiger Lauffanz, folgt eine feierliche, kantable **Sarabande**, ein Schreittanz. In die lebhafteste **Bourrée** ist eine ruhigere **Musette** mit ausgehaltenen Bordunbässen eingefügt, die an den Dudelsack erinnert, nach dem dieser Tanz benannt ist. Eine ganz dem ein- und mehrstimmigen Gesang gewidmete **Air**, eine fast Bachsche **Gavotte** und eine **Loure**, deren Name gleichfalls einen Dudelsack bezeichnet, führen zu einem lustigen Kehraus, einem **Rigaudon**, dessen ruhig besinnlicher Mittelteil nochmals ganz dem Gesang verpflichtet ist. Der wenige Takte umfassende **Epilog** wurde weggelassen, denn seine Übertragung auf das Akkordeon erscheint ungeeignet wegen des in ihm vorgeschriebenen Prolongements, einer speziellen Vorrichtung des Harmoniums, mit der ein Baßton ausgehalten wird.

Die **Erste Sonate** (op.36) ist 1905 erschienen. Karg-Elert hat dieses deutlich dem barocken Musizierduktus verpflichtete Stück seiner Mutter zugeeignet. Im toccatenhaften, virtuosen ersten Satz werden zwei Themen miteinander konfrontiert und nach Art eines Sonaten-

hauptsatzes mit großer gestalterischer Freiheit verarbeitet. Das Interludium, dessen Melodiebildung von Gregorianischen Kyriegesängen inspiriert scheint, ist von höchster Expressivität. Die Spannung und die dynamische Entwicklung der Kantilene reicht von intimer Verhaltlichkeit bis zu drängendem, gleichsam akklamatorischen Ausdruckswillen. Am Schluß sind den Noten die letzten Worte des Credo »... et vitam venturi saeculi. Amen« unterlegt, so daß die sphärenhafte Stimmung dieser gleichwohl weltlichen Musik die Hoffnung auf das Leben der kommenden Welt evoziert. Der dritte Satz ist eine dreistimmige Fuge. Ihr Thema, dessen Themenkopf durch melodische Motive des Interludiums vorgeprägt ist, erinnert an den Stil Johann Sebastian Bachs. Als Reminiszenz an den ersten Satz wird dessen zweites Thema nochmals zitiert, und auch der identische Schluß der beiden Ecksätze weist auf deren Zusammenhang hin.

Die **Passacaglia es-Moll (Variationen über einen ostinaten Baß)** (op. 25), vermutlich bereits Ende 1903 beendet, ist ebenfalls 1905 erschienen. Das Werk ist dem norwegischen Komponisten Christian Sinding (1856-1941) gewidmet, verrät auch durchaus Einflüsse der skandinavischen Schule. Diese ursprüngliche Fassung für Harmonium, ein tektonisch stim-

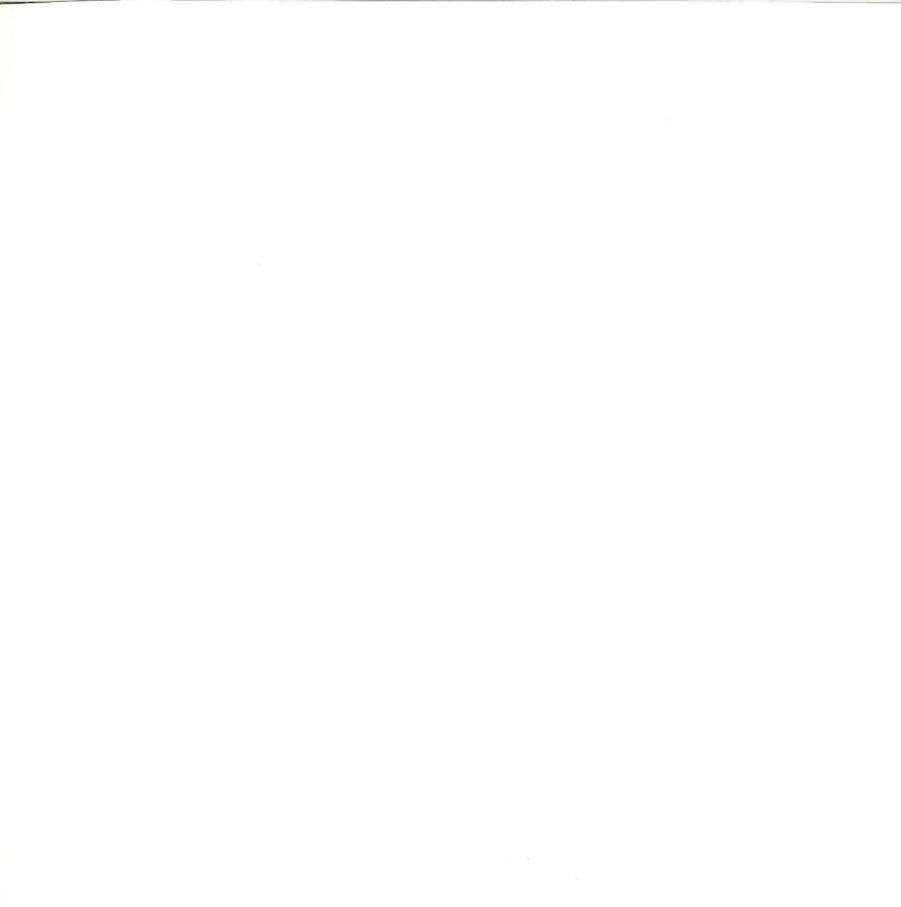
miges, in sich abgerundetes Stück, nahm Karg-Elert als Ausgangspunkt für eine wesentlich umfangreichere Umarbeitung für Orgel, die 1907 veröffentlicht wurde. Sehr ungewöhnlich ist die Länge des Passacagliathemas (24 Takte), das als einstimmige Baßlinie vorgestellt wird. Kontrapunktische Meisterschaft, harmonische Üppigkeit und Farbigkeit der Klänge charakterisieren die melancholischen, lyrischen Variationen ebenso wie die kraftvoll-virtuosen und die majestätische Sarabande am Schluß des Stückes.

Helmut C. Jacobs

Helmut C. Jacobs, 1957 in Bonn geboren. Erster Akkordeonunterricht mit zehn Jahren. Seit 1978 Schüler von Guido Wagner (Rheurdt). Er war u.a. 1. Preisträger beim ersten »Deutschen Akkordeonmusik-Preis« 1980 in Wiesbaden, 3. Preisträger beim internationalen Wettbewerb »Trophée mondial de l'accordéon« 1981 in Castelfidardo (Italien), 1. Preisträger beim dritten »Deutschen Akkordeonmusik-Preis« 1985 in Wiesbaden.

Für Helmut C. Jacobs sind in den letzten Jahren zahlreiche Solo- und Kammermusikwerke komponiert worden. Neben der zeitgenössischen Akkordeonmusik befaßt er sich mit der heute weitgehend vergessenen Literatur für Instrumente wie die englische Concertina oder das Harmonium, die wie das Akkordeon die durchschlagende Zunge als Tonerzeugungsprinzip besitzen. Insbesondere widmet er sich den Harmoniumkompositionen Sigfrid Karg-Elerts.

1987 Promotion mit »Literatur, Musik und Gesellschaft in Italien und Österreich in der Epoche Napoleons und der Restauration. Studien zu Giuseppe Carpani (1751-1825)«. 1988 Produktion der CD »Recital« mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Max Reger, Sigfrid Karg-Elert, Jürg Baur und Hans Brehme (cpo 999 057-2).

Helmut C. Jacobs

cpo 999 051-2

Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)**Compositions for Harmonium**

1	Partita op.37 (1905)	25'52
	Entrata (Grave, maestoso)	2'59
2	Courante (Molto vivace)	2'46
3	Sarabande (Lento cantabile)	3'06
4 /1-3	Bourrée et Musette (Allegro con brio - Tranquillamente)	4'05
5	Air (Andantino gentile)	4'44
6	Gavotte (Allegro fresco)	2'00
7	Loure (Tranquillamente e sempre amabile)	2'49
8	Rigaudon (Allegro giojoso)	3'00
	First Sonata op.36 (1905)	15'41
9	Quasi Fantasia (Maestoso ed energico)	6'01
10	Interludium (Larghetto assai)	5'31
11	Finale. Fuga (Allegro marcato)	3'59
12	Passacaglia in E flat minor op.25 (1905)	10'45
	(Grave)	

T.T.: 52'39

Helmut C. Jacobs, Accordion

cpo 999 051-2

Recording: MDG,
Holger Schlegel, October 1989
Cover Photo: »Autumn« by Gerd Stieber
(from »Foto Creativ«)
Design: WAW, Detmold
classic produktion osnabrück
Ackerstr. 59, 4500 Osnabrück
© 1990 • Made in W.-Germany

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

**DIGITAL
RECORDING**
DDD

LC 8492