

Edward MacDowell

3 Poems

3 Poesien · 3 Poèmes

for Piano Duet
für Klavier vierhändig
pour Piano à quatre mains

opus 20

Edited by / Herausgegeben von / Edité par
Klaus Börner

ED 20995
ISBN 979-0-001-17530-2

PREVIEW
Low Resolution

PREVIEW

Low Resolution

Préface

Edward MacDowell (1860–1908) compte parmi les musiciens nord-américains majeurs de la fin du XIXe siècle. Ses ancêtres irlandais et écossais débarquèrent à New York au début du XIXe. C'est dans cette ville que naît Edward. À 8 ans, il commence à prendre des leçons de piano. Ses professeurs émérites sont le Colombien Juan Buitrago, le Cubain Pablo Desvernine et la Vénézuélienne Teresa Garreño. À 16 ans, il va étudier la musique en Europe. Il passe deux ans à Paris où il entre au Conservatoire dans la classe de Antoine-François Marmontel, professeur de Bizet et de Debussy entre autres. En 1878, il part en Allemagne. Il suit tout d'abord l'enseignement et les conseils de Louis Ehlert, à Wiesbaden, avant d'achever ses études en 1880 au Conservatoire Hoch de Francfort dans la classe de Joachim Raff. MacDowell reste ensuite un peu en Allemagne. Durant quelque temps, il enseigne au Conservatoire de Darmstadt, mais pour l'essentiel il devient comme artiste indépendant à Wiesbaden et à Francfort.

En 1888, il revient en Amérique et triomphe dans les grandes villes comme pianiste et compositeur. C'est ainsi qu'on lui propose en 1896 une chaire au nouveau département de musique de la Columbia University de New York, où il enseignera jusqu'à sa retraite en 1904, et il est obligé de vivre ses dernières années retiré à Wiesbaden, dans une maison déficiente.

Les 3 Poèmes présentés ici naquirent durant les années qu'Edward MacDowell passa en Allemagne à l'issue de ses études. Son intérêt pour le piano est alors majoritaire, ce qui se reflète dans deux recueils écrits coup sur coup – aux 3 Poèmes succèdent les *Mots de lune* op. 21, d'après le *Livre d'images sans images* de Christian Andler¹ –, est assez étonnant pour qu'il ne soit pas dû à une raison particulière : en 1884, il avait fait une tournée aux États-Unis durant lequel il avait épousé son ancienne élève Maria Nevin² et il avait ensuite épousé en Allemagne. La composante émotionnelle est très sensible dans ces Poèmes.

L'œuvre dégage une belle atmosphère romanesque, imprégnée d'un ton tout à fait personnel, ce qui n'exclut pas l'influence des grands compositeurs de l'époque. Walter Georgii replace MacDowell dans un contexte européen unique : « que le compositeur américain a « enrichi la musique de piano du point de vue des formes » par le style de Debussy » et intégré dans son œuvre « une imagination surprenante, Schumann et plus encore de Grieg ».

Hugo Riemann, à lui aussi, regarde du côté de Grieg dans son jugement sur son contemporain, il y a un siècle : « MacDowell a un tempérament original comparable à celui d'un Grieg par son caractère expressif, et surtout tendre et subtil dans le détail. » Les deux aspects sont très marqués dans ces pièces à quatre mains, mais on notera particulièrement la différence d'ambiances douces qui vont jusqu'au triple piano. La clé pour comprendre ces pièces nous est donnée par une remarque de Nathan Broder : « Partout dans sa musique se reflète un amour profond de la nature, notamment de la forêt et de la mer » – et de façon éloquente les *Trois Poèmes* commencent par le mouvement *La nuit au bord de la mer*. Riche en couleurs et travagé de nombreuses demi-teintes dissonantes, le spectre sonore est très tendu mais il s'inscrit dans un cadre tonal clair et aisément reconnaissable. L'écriture pour piano convient parfaitement aux aptitudes de pianistes de niveau moyen.

Klaus Börner
Traduction Daniel Fesquet

¹ Nathan Broder : Edward MacDowell. Article de l'encyclopédie *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, volume 8, Bärenreiter, 1949–1979.

Preface

Edward MacDowell (1860–1908) was one of the most notable musicians in North America on the threshold of the twentieth Century. At the beginning of the nineteenth Century his Irish-Scottish ancestors had come to New York, where MacDowell was born. From the age of eight the boy had piano lessons with excellent teachers: the Colombian Juan Buitrago, the Cuban Pablo Desvernine and the Venezuelan Teresa Garreño. At sixteen MacDowell went to Europe to study music, spending two years at the Paris Conservatoire in a class taught by Antoine-François Marmontel, whose pupils also included G. Bizet and C. Debussy. In 1878 MacDowell moved to Germany, where he assimilated knowledge and ideas from Louis Ehlert in Wiesbaden before completing his studies with Joachim Raff at the Hoch Conservatoire in Frankfurt. MacDowell then stayed in Germany for a while, teaching at the Conservatoire in Berlin for a short time but mainly working as a freelance musician in Wiesbaden and Frankfurt. In 1888 MacDowell returned to the USA, where he was feted in several cities as a musical composer. This led to his appointment in 1896 as professor of composition in the music department at Columbia University in New York – in an environment that was greeted by some as 'the greatest musical genius America has produced'. After leaving his teaching post in 1904 and spent his last years in retirement on his estate in New York.

These *3 Poems* were written while MacDowell was still in Germany during his student years. His interest in piano duets is evident from two other sets of pieces composed in immediate succession – the *3 Poems* were followed by *Moon Pictures* (Poems 2 and 3), which were based on Hans Christian Andersen's *Picture Book without Pictures*. These three pieces have been chosen for a particular reason: in 1884 MacDowell travelled to Germany for the first time and during that visit he married his former pupil Marian Neel. They remained in Germany until 1886. The *Poems* convey a distinct emotional response.

Mature Romantic sounds emerge, the harmonic language is more complex than in the simple style that nevertheless admits the influence of other great masters of the era. While Georgii places his assessment of MacDowell in a European context, he also recognises the originality of his piano music with a use of colour that foreshadowed Impressionism. MacDowell's piano music is an innovative style of composition nourished by the music of Brahms, Schumann and Chopin, and also by the music of Hugo Riemann, whom he met during his stay in Berlin. When he commented a hundred years ago, with the perspective of time, on MacDowell's piano music, Georgii said: 'MacDowell has an originality and individuality comparable with Brahms' and 'he is a poet and a sensitive to detail'. Both qualities are very evident in these pieces. The use of slurs, including notes as soft as *ppp* deserving particular attention, and an understanding of these pieces is to be found in Nathan Broder's observation that '... MacDowell's music reflects a deep love of Nature, especially forests and the sea'; these pieces certainly begin with the movement *At night by the sea*. A wide and colourful palette of sound embraces many dissonant nuances, while still retaining clearly recognisable harmonic outlines. The piano writing makes the most of what can be achieved by players of the highest standard.

Klaus Börner
Translation Julia Rushworth

¹ Nathan Broder: Edward MacDowell. Article in *Die Musik in Geschichte und Gegenwart*, Vol 8. Bärenreiter, 1949–79.

Vorwort

Edward MacDowell (1860–1908) zählt zu den bedeutendsten Musikern Nordamerikas an der Schwelle des 20. Jahrhunderts. Seine irisch-schottischen Vorfahren kamen Anfang des 19. Jahrhunderts nach New York. In dieser seiner Geburtsstadt nahm der Junge mit 8 Jahren Klavierunterricht, der bei dem Kolumbianer Juan Buitrago, dem Kubaner Pablo Desvernine und der Venezolanerin Teresa Garreño in hochprofessionellen Händen lag. Als 16-jähriger begab er sich zum Musikstudium nach Europa. Zwei Jahre war er in Paris am Conservatoire in der Klasse von Antoine-François Marmontel, zu dessen Schülern auch G. Bizet und C. Debussy gehörten. 1878 wechselte MacDowell nach Deutschland, wo er zunächst Wissen und Anregungen bei Louis Ehlert in Wiesbaden sammelte, bevor er 1880 sein Studium am Hochschen Konservatorium in Frankfurt bei Joachim Raff abschloss. MacDowell blieb danach zunächst noch im Deutschen für kurze Zeit als Lehrer am Konservatorium in Darmstadt; im Wesentlichen arbeitete er jedoch als Künstler in Wiesbaden und Frankfurt am Main.

1888 kehrte MacDowell in die USA zurück und wurde in den folgenden Jahren als Komponist gefeiert. Und so erreichte ihn 1896 der Ruf als Professor für Klavierspiel an der neu gegründeten Musikabteilung der Columbia University in New York. In einer Biographie schreibt dermann MacDowell teilweise als „the greatest musical genius America has produced“ geschätzt. 1904 scheidet MacDowell aus seinem Lehramt. Geistig und kreativ war er in den letzten Jahren zurückgezogen.

Die vorliegenden 3 Poesien entstanden in der Zeit, die MacDowell zwischen 1880 und 1890 nach dem Studium noch in Deutschland verbrachte. Sein Interesse für viele verschiedene Kulturen, darunter zwei unmittelbar aufeinander folgenden Opuszahlen zu einem Klavierzyklus, der aus 14 Pagans schließen sich mit opus 21 *Mondbilder* für Klavier vierhändig ab. Auch das in der Biographie als „Kunstbuch ohne Bilder“ an – ist zu auffallend, als dass es nicht ein Beleg für eine Reise von MacDowell sein könnte: 1884 war er kurz in die USA gereist und nach seiner Rückkehr aus Amerika 1886 nach Deutschland geflogen. Die emotionale Komponente der Poesien ist eng verbunden mit den Bildern mit.

Im Übrigen entdeckt man in den drei Poesien einen Klangbild mit durchaus persönlicher Prägung, was man in der Biographie kaum erahnen kann. Einflüsse anderer großer Musiker aus der Epoche nicht leicht einzuschätzen, obwohl sein Urteil über MacDowell in einen europäischen Kontext willkommen sei. In der amerikanischen Klaviermusik, namentlich in koloristischer Hinsicht berühmt geworden ist MacDowell durch seine „aus Schumannschen und noch mehr aus Griechischen Hymnen“ entlehnte Phantasie, die Phantasie, die in seinem Kompositionsstil einbrachte. Ein Beispiel hierfür ist die Tänzerin, die Riemann, der aus Sicht eines Zeitgenossen vor 100 Jahren schreibt, „die „MacDowell ist eine etwa Grieg vergleichbare originale Individualität, leicht zu erkennen an ihrem Ausdruck und doch wieder weich und feinsinnig im Detail.“ Beides ist wohl in den drei vierhändigten Stücken zu finden, wobei die differenzierte Klangkultur zwischen den beiden Händen Töne bis ins dreifache Piano besondere Beachtung verdient. Den Schlüssel zum Verständnis der Stücke liefert Nathan Broders Bemerkung „Wiederholt spiegelt sich in seiner Musik eine tiefe Liebe zur Natur, vor allem Wälder und Meer“, und bezeichnender Weise beginnen die drei Poesien mit dem Satz *Nachts am Meer*. Das farbenreiche Klangspektrum ist mit vielen dissonierenden Zwischentönen weit gespannt, doch bleibt es eingebunden in klar zu erkennende Tonarten-Bezüge. Im Klaviersatz sind die Möglichkeiten für Spieler der mittleren Schwierigkeitsstufe optimal ausgenutzt.

Klaus Börner

¹ Nathan Broder: Edward MacDowell. Artikel in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Band 8. Bärenreiter, 1949-79.

I Night by the Sea

Nachts am Meere / La nuit au bord de la mer

opus 20/1

Edward MacDowell
1860–1908

Largo calmato

pp legatiss.

con 2 Ped.

7

13

19

o misterioso ma dolce

pp

Das widerrichtliche Kopieren von Noten ist gesetzlich verboten und kann strafrechtlich verfolgt werden.
Unauthorized copying of music is forbidden by law,
and may result in criminal or civil action.

I Night by the Sea

Nachts am Meere / La nuit au bord de la mer

opus 20/1

Largo calmato

Edward MacDowell
1860–1908

PREVIEW

Low Resolution

PREVIEW

Low Resolution

34

38

44

49

55

cresc.

dim. sempre dim. pp

tranquillo bd.

calmato e legatiss. con 2 Ped.

ppp

The image shows five staves of musical notation for two voices (Soprano and Bass) in a 2/4 time signature. The key signature is B-flat major (two flats). Measure 34 starts with eighth-note patterns in eighth time. Measure 38 begins with a bass line of eighth-note pairs. Measure 44 features a bass line with sustained notes. Measure 49 shows sustained notes in both voices. Measure 55 concludes with a dynamic of ppp and a final cadence.

*) Den Klang auf den Zählzeiten 5 und 6 durch das Pedal halten, da Primo die Töne as und ges anschlägt.

Sustain the tone on beats 5 and 6 with the pedal since the primo player strikes the notes A flat and G flat.

Tenir le son sur les temps 5 et 6 avec la pédale parce que l'interprète de la partie primo frappe les sons la bémol et sol bémol.