

Carl August Nielsen

(geb. Nørre-Lyndelse bei Odense, 9. Juni 1865 - gest. Kopenhagen, 3. Oktober 1931)

Pan and Syrinx op. 49

Dauer: 9 Minuten

Erstaufführung: 16. Februar 1918

Vorwort

Carl Nielsen wurde 1865 auf der Insel Fyn geboren und begann sein Musikstudium am Kopenhagener Konservatorium im Jahre 1884. Er verbrachte den größten Teil seines Lebens in Kopenhagen, wo viele Jahre lang als Geiger und Lehrer, später auch als Dirigent arbeitete. 1891 heiratete er die Bildhauerin Anne Marie Brodersen, mit der drei Kinder hatte.

Am Konservatorium erhielt Nielsen systematischen Theorieunterricht und eine Ausbildung in Komposition durch J.P.E. Hartmann und Orla Rosenhoff. Niels Gade, Dänemarks berühmtester Komponist, war zu dieser Zeit Direktor der Schule, aber hatte wenig Einfluss auf die Entwicklung von Niensens musikalischem Stil. Niensens frühe Werke erinnerten an Dvorak, Brahms und Svendsen, aber selbst diese zeichneten sich durch eine entwickeltere Harmonik und gelegentlichen Einsatz unorthodoxer tonaler Schemata aus. Seine Erste Symphonie (1892) verwendete eine fortschrittliche Tonalität, in der der Konflikt zwischen zwei Tonarten über vier Sätze ausgedehnt ist, und das Werk in einer anderen Tonart endet, als es begann. In den folgenden Jahren, als sein Ruhm als Komponist wuchs, schrieb er Werk in nahezu allen Gattungen, wobei seine sechs Symphonien ihm den grössten Erfolg bescherten.

Pan und Syrinx ist ein eine symphonische Dichtung von neun Minuten Länge, inspiriert durch Ovids Metamorphosen. Es beschreibt die Erfindung der Flöte durch den Gott Pan. In Form einer "Pastorale" und "Naturszene" wird sich im Stück auf diese Handlung bezogen. Nielsen selbst steuerte die folgenden einleitenden Bemerkungen zur Partitur bei: "Pan, der ziegenfüssige Gott der Natur, sieht die Nymphe Syrinx inmitten von Satyren und Nymphen in den bewaldeten Bergen von Arkadien. Er verfolgt sie mit Tänzen und einer meckernden Huldigung. Beunruhigt durch den wilden Bewunderer flieht sie in einen Bergsee, als sie seiner Verfolgung nicht länger entkommen kann, und mitfühlende Götter verwandeln sie in ein Schilofrohr." Es ist genau jenes Rohr, das Pan zum Bau seiner ersten Panflöte benutzt.

Das Werk wurde 1917 - 18 komponiert, nach der Vierten Symphonie und einige Jahre vor dem Meilenstein, seiner Fünften. Es ist allgemein anerkannt, dass sich Niensens späte, fortgeschrittene Tonsprache sowohl in harmonischer Auffassung wie auch instrumentaler Farbgebung aus vorliegendem Werk und der Aladdin - Musik (1918) entwickelte und ihre Früchte in der Fünften Symphonie trug. Insbesondere ist die Verwendung ungestimmter Perkussionsinstrumente (kleine Trommel, Tambourin, Triangel) neuartig und auffallend.

Die Geschichte ist anschaulich in der Musik wiedergegeben. Sie beginnt und endet mit dem gleichen Material (Flöte im tiefsten Register) in F - Dur. Die Klarinette repräsentiert Pan, und seine Entdeckung von Syrinx geschieht bei Buchstabe B, der Beginn der Verfolgungsjagd bei Ziffer C. Die Musik kommt zu einem Halt bei Buchstabe G, wo Syrinx (Englischhorn) mit einem klagenden und ausgedehnten Solo aufwartet. Das tut sie dreimal, und während der zweiten und dritten Klage wird sie durch böse, meckernde Klarinettenfiguren von Pan gequält. Es folgt eine kurze, aber frenetische Jagd, mit einer Musik, die vor Buchstabe L zum Erliegen kommt. Ein viertes Mal wiederholt sie ihr Klagen, diesmal aber unbegleitet, ein Zeichen dafür,

dass sie nun allein und wie in einer Falle gefangen ist. Genau an dieser Stelle greifen die Götter ein und verwandeln sie in das Schilfrohr. Nach einer Pause erscheint die Eröffnungsmusik, um das Werk zu vollenden. In den letzten Takten türmen die Solo - divisi - Geigen im höchsten Register nicht akkordische (D und E) Tonlagen über dem F - Dur - Dreiklang auf, aber die Tonart ist sehr deutlich eingeführt und wird von Solo - Cello und Kontrabass, den einzigen Instrumenten, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls erklingen, verstärkt. Auf diese Weise löst sich die Musik ins Nichts auf.

M.J. Sunny Zank, Professor of Music,
Ohio Northern University, 2011

Aufführungsmaterial ist vom Verlag Edition Wilhelm Hansen, Kopenhagen zu beziehen.
Nachdruck eines Exemplars aus der Bibliothek des Conservatoire de musique Genève, Geneva.

Carl August Nielsen
(b. Nørre-Lyndelse near Odense, 9 June 1865 -
d. Copenhagen, 3 October 1931)

Pan and Syrinx op. 49

Duration: 9 minutes
First performance February 16, 1918

Preface

Carl Nielsen was born on the island of Fyn and entered the Copenhagen Conservatory to study music in 1884. He spent most of his life in Copenhagen, where he worked for many years as a violinist and teacher and later as a conductor. In 1891 he married the sculptress Anne Marie Brodersen and they had three children.

Nielsen received systematic theory and composition training at the Conservatory from J.P.E. Hartmann and Orla Rosenhoff. Niels Gade, Denmark's most famous composer, was head of the school at the time, but had little influence on his developing musical style. Nielsen's earlier works were reminiscent of Dvorak, Brahms, and Svendsen, but even these featured a more advanced harmonic language and sometimes unorthodox tonal schemes. His First Symphony (1892) utilizes progressive tonality, in which a conflict between two keys is spread over the four movements, ending the work in a different key than which it began. In the following years, as his fame as a composer grew, he wrote works in virtually all genres, with his greatest success stemming from his six symphonies.

Pan and Syrinx is a nine-minute tone poem inspired by Ovid's *Metamorphoses*. It depicts the invention of the flute by the god Pan. It is referred to in the score both as a "pastorale" and as a "nature scene." Nielsen supplied the following prefatory note for the score: "Pan, the goat-footed god of nature, sees the nymph, Syrinx, among the satyrs and nymphs in the wooded mountains of Arcadia. He pursues her with his dancing and his bleating homage. She is alarmed by this wild admirer and flees into a forest lake when she can no longer escape his pursuit, and compassionate gods turn her into a reed." It is this reed that Pan uses to fashion his original pan-pipe.

The work was composed in 1917-18, after the Fourth Symphony and several years before the

landmark Fifth Symphony. It is often acknowledged that Nielsen's advanced later style, both in harmony and instrumental timbre, developed from this work and the Aladdin music (1918), and achieved fruition in the Fifth Symphony. In particular, his use of the un-pitched percussion instruments (side drum, tambourine, triangle) is both novel and striking.

The story is graphically portrayed in the music. It begins and ends with the same material (flutes in lowest register) in F major. Pan is represented by the clarinet, and his discovery of Syrinx occurs just before Letter B, with his pursuit of her beginning at Letter C. The music comes to a halt before Letter G where Syrinx (represented by English Horn) offers a plaintive and extended solo in B flat minor. She does this three times, and during the second and third statements she is tormented by the sinister and "bleating" clarinet figures of Pan. A brief but frenetic chase ensues, with the music coming to a sudden halt again before Letter L. Syrinx makes her same plea for a fourth time, but this time unaccompanied, representing the fact that she is alone and trapped. It is here that the gods intervene and change her into a reed. After a pause, the opening music returns to conclude the work. In the final measures, solo divisi violins playing in the highest register add non-chordal pitches (D and E) to the F Major triad, but the tonality has been strongly established and is affirmed by the only other instruments playing, a solo cello and contrabass. The music thus dissolves into nothingness.

M.J. Sunny Zank, Professor of Music,
Ohio Northern University, 2011

For performance materials please contact the publisher Edition Wilhelm Hansen, Copenhagen.
Reprint of a copy from the library of the Conservatoire de musique Genève, Geneva.