

John Knowles Paine

(b. Portland, Maine, 9 January 1839 – d. Cambridge, Massachusetts, 25 April 1906)

Prelude

Oedipus Tyrannus

of Sophocles for orchestra (1880-81)

Preface

More than two centuries after his Puritan ancestors landed in the New World from Britain in 1620 to colonize the land that would later become the United States, a young man named John Knowles Paine, the direct descendant of these pioneers, would establish groundbreaking paths of his own by nurturing the progress of musical culture in nineteenth-century America as a composer, educator, and virtuoso organist.

The young Paine was born in 1839 into a musical family in Portland, Maine, a port city and one of New England's most important commercial centers. Paine's father owned a music store, which by default became one of the town's most important cultural venues. The young Paine's first exposure to music was through his father; the many European musicians who passed through the town also brought with them new musical ideas. Making rapid progress in his first studies of orchestral instruments, then eventually of the piano and organ, Paine's father arranged for his son to study with German émigré musician Hermann Kotzschmar (1829-1908); recognizing the boy's precocious talent, Kotzschmar soon recommended a period of study for him in Germany, which offered a level of musical education then unavailable in the United States.

At the age of nineteen, Paine left for Europe to pursue his musical studies. As luck would have it, Paine met the American musicologist and Beethoven scholar Alexander Wheelock Thayer (1817-1897) en route; it was Thayer who successfully convinced the young man to pursue his studies in Berlin (rather than elsewhere in Germany), and assisted him in acclimating to the city. (In his "Diarist Abroad" column for Dwight's Journal of Music, the most notable American music periodical of the time, Thayer mentioned Paine several times, referring to him as "John, a Portland Boy.")

The rich cultural resources offered by the Prussian capital were to leave a deep and lasting impact on the young man. Thayer often accompanied Paine to performances – concerts, operas, ballets – which exposed the enthusiastic young man to a wide variety of music. Among the musical works that Paine heard were those of Johann Sebastian Bach, whose music, still infrequently performed at the time (its revival had been initiated only a few decades before by composer Felix Mendelssohn's performance of Bach's St. Matthew Passion), was to leave an indelible impression on the future composer. (Paine frequently included Bach's works on his own recitals for the rest of his life.)

While in Berlin, Paine studied organ, counterpoint and composition with the esteemed Carl August Haupt (1810-1891), singing with Gustav Wilhelm Teschner (1800-1883) and instrumentation with Friedrich Wilhelm Wieprecht (1802-1872). The self-assured young man applied himself diligently to his studies. The recitals that he presented while in Germany were favorably received, even winning a degree of notoriety among Berlin's musical circles for his uncommon technical skills and musicianship. The redoubtable Clara Schumann herself expressed interest in meeting him, and he had the honor of performing for the Prussian royal family.

After three years in Berlin, Paine returned to the United States, where his formidable musical skills and the prestige of European training would offer the young man unimagined opportunities. Moving to Boston to establish his career, Paine quickly secured a position as an organist at the city's historic West Church. An appointment as a teacher of sacred music and church organist at Harvard University soon followed in

1864. For the next few years, Paine frequently presented organ recitals and (under the University's auspices) public lectures on musical topics. Although music studies had not yet achieved the status of an accredited academic discipline at Harvard, and despite misgivings on the part of University staff about Paine's lack of a formal college education, Paine's contributions to the musical life of Harvard and to Boston nevertheless demonstrated professional performance standards not previously recognized or cultivated, winning for him a reputation as a musician of the highest caliber. During subsequent years Paine slowly assumed more and more academic duties at Harvard, as well as teaching positions at both the New England Conservatory of Music and Boston University, despite the lack of any hope (not holding an academic degree) of being appointed to the permanent faculty of any of these institutions.

In 1869, the election of American educator Charles William Eliot (1834-1926) as president of the University led to an unprecedented liberalization of its curriculum, paving the way for the establishment of music as a legitimate academic discipline at Harvard. Paine successfully petitioned Eliot to allow university-level courses in music to be offered, marking the first time that the study of music was designated as an official officially sanctioned component of a liberal arts curriculum in an American university. Furthermore, in recognition of Paine's contributions to the University, he was granted a Master of Arts degree, thereby assuring his eligibility for an official professorship at Harvard, to which post he was appointed in 1875.

Recognizing the importance of the serious study of music in contributing to the creation of the thriving cultural life that is so vital to the establishment of a cohesive society, Paine worked diligently throughout his long career at Harvard – which was to last until 1905 – to raise music educational standards at that institution. The curriculum that Paine developed at Harvard during these years subsequently served as models for other American universities in creating their own music programs. Harvard soon became known as the nation's foremost musical center, largely through Paine's efforts. The many students whom he mentored at Harvard – an entire generation of American composers, performers and musicologists, including John Alden Carpenter, Frederick Converse, Mabel Daniels, Olin Downes, Amy Fay, Arthur Foote, Edward Burlingame Hill, Hugo Leichtentritt, Daniel Gregory Mason and Carl Ruggles – in turn proceeded to make their own significant contributions to American musical culture. Many of the nation's most notable musicians, in fact, may trace their educational lineage to Paine.

In addition to his contributions as educator and performer, Paine contributed perhaps most significantly to the nation's cultural life by creating a respectable body of nearly one hundred compositions. Paine, along with his contemporaries the American composers Amy Beach, George Chadwick, Arthur Foote, Edward MacDowell and Horatio Parker, were responsible for producing the nation's first substantial concert works. Although Paine began to compose sporadically in his youth (specifically after his return to the United States from his years of study in Berlin), the passing years witnessed him devoting increasing time and efforts to musical composition. Paine's compositions, which include orchestral works (including two symphonies: no. 1 (op. 23, ca. 1872-75) and no. 2 (op. 34, 1879; subtitled – in German, significantly – "Im Frühling"), overtures, and the symphonic poem *An Island Fantasy* (1888)), choral works, solo songs, works for solo organ and for solo piano, a few chamber works, and his masterwork, the still unstaged opera *Azara* (1883-98), are most often described as noble, eloquent and masterful, demonstrating the solid craftsmanship instilled in him by his early training in Berlin. As one of the United States' earliest native-born composers, and the first musician to pursue his profession in academia (not mentioning his ceaseless activities as recitalist), Paine acquired a respectable notoriety, both nationally and abroad. At the height of his popularity during the 1870s and 1880s, when he was regarded as America's leading composer, his works were often performed, and consistently to great public and critical acclaim.

Although Paine's works have generally fallen out of fashion since his death in 1906, perhaps the work for which the composer is best known in our day is his orchestral *Prelude to 'Oedipus Tyrannus'* of Sophocles. Originally composed as the introduction to a work of incidental music (the complete work – the composer's op. 35 – was scored for tenor solo, four-part male chorus and orchestra) for a production of Sophocles's play (in the original Greek!) at Harvard in 1881, the *Prelude* itself began to be performed separately as a concert work, and soon became regarded as one of his finest compositions.

For performance material please contact Harvard University, Loeb Music Library, Cambridge MA .
Reprint of a copy from the archives of Library of Congress, Washington D.C..

John Knowles Paine

(geb. Portland, Maine, 9. Januar 1839 – gest. Cambridge, Massachusetts, 25. April 1906)

Vorspiel zu

Oedipus Tyrannus

von Sophokles für Orchester (1880-81)

Vorwort

Mehr als zwei Jahrhunderte, nachdem seine britischen Vorfahren 1620 die neue Neue Welt betraten, um ein Land zu kolonisieren, das später die Vereinigten Staaten werden sollte, entwickelte ein junger Mann namens John Knowles Paine, ein direkter Nachfahre dieser Pioniere, innovative und wegweisende Pfade, auf denen er als Komponist, Lehrer und Violinvirtuose die amerikanische Musikkultur des 19. Jahrhunderts vorantrieb.

Paine, geboren 1891, war Spross einer musikalischen Familie aus Portland, Maine, einer Hafenstadt und eines der potentesten wirtschaftlichen Zentren von New England. Paines Vater besaß einen Musikladen, der sich zu einem der wichtigsten kulturellen Treffpunkte der Stadt entwickelte. Es war sein Vater, der Paine die ersten Kontakte zur Musik vermittelte; auch brachten die zahlreichen europäischen Musiker, die durch die Stadt reisten, neue musikalische Ideen mit sich. Nachdem der junge Paine rasche Fortschritte bei seinen ersten Studien der Orchesterinstrumente gemacht hatte, dann schliesslich auch auf Klavier und Orgel, ermöglichte es sein Vater, dass er bei Hermann Kotschmar (1829-1908) studierte, einem aus Deutschland emigrierten Musiker. Nachdem dieser die frühreifen Talente seines Schülers erkannt hatte, empfahl Kotschmar bald, ihn zu Studienzwecken nach Deutschland zu schicken, wo ihn eine Qualität an musikalischer Förderung erwartete, die damals in den USA unbekannt war.

Mit 19 Jahren schiffte sich Paine nach Europa ein, um seine musikalischen Talente zu vervollkommen. Wie es der Zufall wollte, traf er unterwegs den amerikanischen Musikologen und Beethoven – Schüler Alexander Wheelock Thayer (1817-1897); er war es, der Paine davon überzeugte, seine Lehrzeit in Berlin (und nicht anderswo in Deutschland) zu verbringen und half ihm, sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. (In seiner “Diarist Abroad” – Kolumne im Dwight’s Journal of Music, der renommiertesten amerikanischen Musikzeitung seiner Zeit, erwähnt Thayer Paine mehrmals als “John, ein Junge aus Portland”.)

Das üppige kulturelle Angebot der preussischen Hauptstadt hinterliess einen tiefen und andauernden Eindruck bei dem jungen Mann. Thayer begleitete Paine oft zu Aufführungen – Konzerte, Opern, Ballette – die den enthusiastischen jungen Mann mit einer Vielzahl an Einflüssen konfrontierte. Unter den musikalischen Werken, die er zu hören bekam, waren jene von Johann Sebastian Bach, dessen Musik, die damals nur selten aufgeführt wurde (das Revival wurde nur einige Jahre durch Felix Mendelssohns Aufführung von Bach Matthäus – Passion eingeleitet), auf den jungen Komponisten einen unauslöschlichen Eindruck ausübten. (Oft sollte Paine später Bachs Werke in seine Konzertprogramme aufnehmen.)

Während seiner Berliner Zeit studierte Paine Orgel, Kontrapunkt und Komposition bei dem geschätzten Carl August Haupt (1810-1891), Gesang bei Gustav Wilhelm Teschner (1800-1883) und Instrumentation bei Friedrich Wilhelm Wieprecht (1802-1872). Der selbstsichere junge Mann widmete sich seinen Studien hingebungsvoll. Seine Konzerte wurden mit Wohgefallen aufgenommen, und in Berliner Musikkreisen

war er "berüchtigt" wegen seiner technischen Fähigkeiten und seiner Musikalität. Selbst die gefürchtete Clara Schumann äusserte ihr Interesse, den jungen Musiker zu treffen, und er hatte die Ehre, vor der preussischen Königsfamilie zu konzertieren.

Nach drei Berliner Jahren kehrte Paine in seine Heimat zurück, wo seine ausgezeichneten musikalischen Fähigkeiten und der Ruf einer Ausbildung in Europa dem jungen Mann ungeahnte Möglichkeiten eröffneten. Paine zog nach Boston, um seine Karriere als Musiker zu festigen und konnte sich schnell eine Anstellung als Organist an der historischen West Church sichern. Bald darauf im Jahre 1864 folgten seine Berufung als Lehrer für Kirchenmusik und als Kirchenmusiker an die Harvard University. In den folgenden Jahren veranstaltete Paine regelmässig Orgelkonzerte und öffentliche Vorträge zu musikalischen Themen unter der Schirmherrschaft der Universität. Obwohl das Musikstudium zu diesem Zeitpunkt noch nicht als anerkannte akademische Disziplin galt, und trotz der Vorbehalte eines Teils des Kollegiums wegen Paines fehlendem Collegeabschluss bewiesen seine Beiträge zum Musikleben von Harvard und Boston einen professionellen Standard, der bis dahin weder bekannt war noch kultiviert wurde, und brachten ihm den Ruf eines Musikers von höchstem Rang ein. Obwohl es ausgeschlossen war, dass Paine wegen seines fehlenden akademischen Grades in die ordentliche Fakultät einer Lehrinstitution berufen werden würde, brachten ihm die folgenden Jahre eine wachsende Anzahl akademischer Verpflichtungen in Harvard ein, ebenso Lehraufträge am New England Conservatory of Music und der Boston University.

1869 führte die Ernennung des amerikanischen Erziehers Charles William Eliot (1834-1926) zum Präsidenten der Universität zu einer beispiellosen Liberalisierung des Lehrplans, die den Weg für die Anerkennung der Musik als seriöse akademische Disziplin in Harvard ebnete. Paine erbat von Eliot, Musikstudien auf Universitätsniveau anbieten zu können und etablierte damit zum ersten Mal, dass ein Musikstudium Teil eines offiziell anerkannten, liberalen Lehrplans für die Künste an amerikanischen Universitäten wurde. Darüberhinaus gewährte man Paine in Anerkennung seiner Verdienste für die Institution den Master of Arts Degree, und ermöglichte dadurch, dass er für eine offizielle Professorenstelle an der Harvarduniversität wählbar wurde. 1875 wurde er auf diesen Posten gewählt.

Paine hatte die Wichtigkeit ernsthafter Musikstudien für die Entstehung eines lebendigen Kulturlebens erkannt, das so unverzichtbar bei der Schaffung einer zusammenhängenden Gesellschaft ist. So arbeitete er während seiner langen Karriere, die bis 1905 dauerte, unermüdlich an der Fortentwicklung musikalischer Standards an seiner Institution. Der Lehrplan, den Paine in Harvard entwickelte, diente anderen amerikanischen Universitäten als Vorbild bei der Schaffung eigener Ausbildungsprogramme für Musik. Bald wurde Harvard als Vorreiter auf dem Gebiet der Musikerziehung bekannt, wesentlich etabliert durch Paines Arbeit. Die vielen Studenten, die er an der Universität förderte, - eine ganze Generation amerikanischer Komponisten, Musiker und Musikwissenschaftler wie John Alden Carpenter, Frederick Converse, Mabel Daniels, Olin Downes, Amy Fay, Arthur Foote, Edward Burlingame Hill, Hugo Leichtentritt, Daniel Gregory Mason und Carl Ruggles - sollten im Gegenzug ihre eigenen Beiträge zu Amerikas Musikkultur machen. Viele der bekanntesten amerikanischen Musiker konnten ihren eigenen Werdegang bis zu Paine zurückverfolgen.

Zusätzlich zu seinen Arbeiten als Erzieher und aufführender Künstler trug Paine ein Oeuvre von nahezu 100 Kompositionen zur Entwicklung der amerikanischen Kultur bei. Gemeinsam mit einigen seiner Zeitgenossen - Amy Beach, George Chadwick, Arthur Foote, Edward MacDowell und Horatio Parker - war Paine beteiligt an der Schaffung eines nationalen Korpus an Konzertwerken. Obwohl Paine bereits in frühen Jahren zu komponieren begann (vor allen nach seiner Rückkehr in seine Heimat nach der Berliner Studienzeit), widmete er in den folgenden Jahren immer mehr seiner Zeit seinen Kompositionsarbeiten. Seine Werke, darunter Orchesterkompositionen (zwei Symphonien Nr. 1 (op. 23, ca. 1872-75) and Nr. 2 (op. 34 von 1879, untertitelt - in Deutsch, - "Im Frühling"), Ouvertüren, ein symphonisches Gedicht An Island Fantasy (1888), Chorwerke, Gesänge für Stimme solo, Werke für Orgel und Klavier, einige Arbeiten für Kammerensembles und sein Meisterwerk, die bisher nicht aufgeführte Oper Azara (1883-98), werden meist als erhaben, gewandt und meisterhaft beschrieben, auf der Basis soliden Handwerks, das in ihm seit seinen Berliner Jahren verankert war. Als einer der frühesten in den USA geborenen

Komponisten und als der erste Musiker, der seinen Beruf im akademischen Umfeld verwirklichte (ganz zu schweigen von seiner rastlosen Tätigkeit als Instrumentalist) errang Paine eine respektable Berühmtheit, zu Hause wie auch im Ausland. Auf dem Höhepunkt seiner Popularität als führender amerikanischer Komponist in den 1870er – und 80er Jahren wurden seine Werke häufig unter grossem Beifall von Publikum und Kritik aufgeführt.

Obwohl Paines Werke seit seinem Tod 1906 aus der Mode gekommen sind, ist das Werk, für das er noch heute bekannt ist, seine Orchesterschöpfung Prelude to 'Oedipus Tyrannus' of Sophocles. Ursprünglich geschrieben als Einleitung für eine Bühnenmusik (das gesamte Werk – sein op. 35 – ist für zwei Tenöre solo, Männerchor und Orchester gesetzt) zu einer Produktion von Sophokles' Bühnenstück im originalen Griechisch in Harvard 1881, wurde das Vorspiel bereits früh eigenständig aufgeführt und als eine der besten Kompositionen von Paine betrachtet.

Kevin LaVine, Library of Congress, Music Division, 2012

Wegen Aufführungsmaterial wenden Sie sich bitte an die Harvard University, Loeb Music Library, Cambridge MA. Nachdruck einer Partitur aus der Library of Congress, Washington D.C..