

Edward William Elgar

(b. Broadheath, 2 June 1857 – d. Worcester, 23 February 1934)

The Kingdom

op. 51

An Oratorio

Elgar belonged to one of the first generations of Britons in recent times to celebrate the Catholic Mass. The Catholic Emancipation Act of 1829 had put an end to 200 years of religious intolerance and Elgar's parents had both been early converts to Catholicism (though it is doubtful that his father was very serious about it. He attended St. George's Worcester only to play the organ, often leaving during the sermon to drink a pint of beer at a local inn). Nevertheless, Catholicism was still widely distrusted and Elgar's choral 'music-drama' for the 1900 Birmingham Festival, *The Dream of Gerontius* (MPH score 1186), attracted much criticism for its very Catholic theme – the preparation of a soul for Purgatory.

For the 1903 and 1906 Birmingham Festivals, Elgar turned to a more 'acceptable' religious topic. This was the calling of the Apostles and their work in spreading the teachings of Jesus. It was not a new idea and had its roots in an incident at Elgar's school, when the teacher, Francis Reeve, said that "the Apostles were poor men at the time of their calling: perhaps before the descent of the Holy Ghost no cleverer than some of you". It was a description that fired the imagination of the young Elgar, and he several times contemplated setting the tale to music. Indeed, the earliest sketches for the project predate *Gerontius*, and the very first music for that masterpiece was originally intended for Judas Iscariot.

Elgar's final idea was to produce three oratorios: *The Apostles* (dealing with their calling and Christ's crucifixion, resurrection and ascension into heaven); *The Kingdom* (dealing with Pentecost and the descent of the Holy Ghost); and *The Last Judgement*. But by the time he had completed *The Kingdom* whatever religious feelings Elgar once had had left him and the final part of the trilogy was never begun (though many sketches for it found their way into other projects, such as the incomplete Third Symphony). As to why Elgar lost his faith, one suggestion that gets near the truth is that he probably had none to start with. There seems to be no doubt that his mind was more exercised by the intellectual exercise of compiling the libretto in consultation with the Dean of Westminster, Canon Gorton of Morecombe and Canon Dolman of Hereford, than it was with the personal message of the words. Elgar's emphasis, too, suggests a personal response at odds with conventional belief. Of all the characters in the unfinished trilogy the most complete and the most sympathetic is not Christ, but Judas. He does not appear in *The Kingdom*, of course, but his 10-minute soliloquy in *The Apostles* beginning "Whither shall I go from Thy spirit" is the emotional core of the work. Elgar was always drawn to the idea of the repentant sinner (he described *Gerontius* as "no end of a wordly man in his lifetime and now brought to book"). In *The Kingdom* the corresponding emotional highpoint is "The sun goeth down", sung by another repentant sinner, Mary Magdalene.

Whatever is the truth, Elgar seems to have abandoned all pretence at belief by the time he had finished writing *The Kingdom*. By the end of his life he was undeniably an atheist (though he would never have used that term). This may give the best explanation of why he never completed the trilogy of oratorios.

The Kingdom itself acts as a sort of slow movement between the (intended) more dramatic works. Its primary mood is restrained and contemplative. There is in fact only one very dramatic passage – that representing Pentecost, in particular 'He, who walketh upon the wings of the wind' (the music derived from the medieval plainchant *Constitues eos*, which had already appeared in *The Apostles*). But Elgar introduced a very beautiful and serene new theme among many *leitmotiven* familiar from *The Apostles*. Augustus Jaeger called it the 'New Faith' motive and it is first heard in D-flat major in the Prelude and is instantly memorable, belonging to the same world as *Nimrod*, the trio of the first *Pomp & Circumstance March* and the (soon to be written) opening of the *A-flat Symphony*. Perhaps it is significant that this theme, the most memorable of the work, should first re-appear when Peter sings:

It shall come to pass in the last days, saith God,
I will pour forth of My Spirit upon all flesh:
And your sons and your daughters shall prophesy,
and your young men shall see vision,
and your old men shall dream dreams...

How very Elgarian that the most memorable music should accompany a text about seeing visions and dreaming dreams!

The whole work was written between 4 January and July 23 1906. Its first performance was in Birmingham Town Hall on the morning of 3 October 1906, when Elgar conducted. He had given *The Apostles* the previous evening to great success and *The Kingdom* was well received, though most listeners noticed the subdued tone of the piece. The critic Ernest Newman, an ardent Wagnerian, thought the level of inspiration below that of *Gerontius*, but others have preferred it to the better-known work, Sir Adrian Boult for one, who thought it was more consistent in quality. Whatever the case, *The Kingdom* remains a regularly performed testament to the enigmatic genius of its composer.

For performance material please contact *Chester Novello*, London and *Kalmus*, Boca Raton. Reprint of a copy of the collection from the collection *Phillip Brookes*, Roxas City.

Edward William Elgar

(geb. Broadheath, 2. Juni 1857 – gest. Worcester, 23. Februar 1934)

The Kingdom

op. 51

Ein Oratorium

Elgar gehörte zu einer der ersten Generation von Briten, die in jüngerer Zeit die katholische Messe feiern konnten. Der Catholic Emancipation Act von 1829 hatte 200 Jahre religiöser Intoleranz ein Ende gesetzt, und Elgars Eltern gehörten zu den frühen katholischen Konvertiten (obwohl zweifelhaft ist, ob es seinem Vater wirklich so ernst mit dem neuen Glaubensbekenntnis war. Er besuchte St. George's Worcester nur, um die Orgel zu spielen, verliess jedoch während der Predigten häufig die Kirche, um ein Glas Bier in einer benachbarten Kneipe zu trinken). Dem Katholizismus wurde auch weiterhin misstraut, und Elgars 'music-drama' für Chor *The Dream of Gerontius* (MPH score 1186), komponiert für das Birmingham Festival von 1900, provozierte reichlich Kritik ob seines ausserordentlich katholischen Themas - die Vorbereitung der Seele auf das Fegefeuer.

Für das Birmingham Festival der Jahre 1903 und 1906 wandte sich Elgar „akzeptableren“ religiösen Themen zu, nämlich der Berufung der Apostel und der Verbreitung der Lehren Jesu. Für Elgar hatte diese Idee bereits eine lange Geschichte, die in einem Ereignis während seiner Schulzeit ihren Anfang nahm, als sein Lehrer Francis Reeve bemerkte, dass die Apostel „zur Zeit ihrer Berufung arme Leute waren; vor der Herabkunft des Heiligen Geistes vielleicht auch nicht klüger als einige von euch.“ Diese Beschreibung befeuerte die Inspiration des jungen Elgar, und viele Male dachte er daran, die Geschichte zu vertonen. Die frühesten Skizzen für das Projekt stammen aus der Zeit vor *Gerontius*, und die allererste Musik dieses Meisterwerks war ursprünglich für Judas Ischariot gedacht.

Elgar war schliesslich zu der Absicht gelangt, drei Oratorien zu schreiben: *The Apostles* (über die Berufung der Apostel, die Kreuzigung Christi, Auferstehung und Himmelfahrt), *The Kingdom* (über Pfingsten und die Herabkunft des Heiligen Geistes) und *The Last Judgement*. Als er *The Kingdom* jedoch vollendet hatte, war von den damaligen religiösen Gefühlen nicht mehr viel übrig, und so wurde der letzte Teil der Trilogie nie begonnen (obwohl viele Skizzen für das Werk ihren Weg in andere Projekte fanden, wie zum Beispiel die unvollendete *Dritte Symphonie*). Man kann mutmassen, dass Elgar nicht etwa seinen Glauben verlor, sondern dass er von Anfang an gar keinen hatte. Zweifellos war die intellektuelle Aufgabe, gemeinsam mit dem Dean von Westminster, Canon Gorton of Morecombe und Canon Dolman of Hereford das Libretto zusammenzustellen, eine weit grössere Herausforderung für seinen Geist als die tatsächliche Botschaft, die die heiligen Worte vermittelten. Auch spricht Elgars persönliche Herangehensweise an das Thema eher für eine Ablehnung konventioneller Glaubensvorstellungen. Von allen Personen der unvollendeten Trilogie war die wahrhaftigste und sympathischste nicht etwa die des Jesus, sondern Judas. In *The Kingdom* taucht er nicht auf, aber sein zehninütiger Monolog in *The Apostles* "Whither shall I go from Thy spirit" ist der emotionale Kern des Werks. Elgar war schon immer von der Idee des reuigen Sünders angezogen (er beschreibt Gerontius als „unverbesserlich weltlichen Menschen zu Lebzeiten, der nun zur Rechenschaft gezogen wird“). In *The Kingdom* ist der korrespondierende emotionale Höhepunkt "The sun goeth down", gesungen von einer weiteren reuigen Sünderin, Maria Magdalena.

Was auch immer die Wahrheit sei, so hatte Elgar zum Anschluss seiner Arbeiten an *The Kingdom* jegliche Vortäuschung falscher religiöser Gefühle abgelegt. Am Ende seines Leben war unzweifelhaft Atheist (obwohl er selbst diesen Begriff nie benutzt hätte). Hierin mag die beste Erklärung für die Tatsache zu finden sein, dass er nie die Trilogie der Oratorien vollendete.

The Kingdom ähnelt einer Art langsamen Satz inmitten seiner (beabsichtigten) dramatischeren Oratorienwerke, mit durchweg zurückhaltender und kontemplativer Grundstimmung. Tatsächlich findet sich innerhalb des Werks nur eine einzige hochdramatische Passage - jene über Pfingsten, insbesondere „He, who walketh upon the wings of the wind“ (die Musik beruht auf dem mittelalterlichen gregorianischen Choral *Constitues eos*, der bereits in *The Apostles* erklang). Ausserdem führt Elgar hier ein wunderschönes heiteres Thema ein, neben den vielen Leitmotiven, die bereits aus *The Apostles* bekannt sind. Augustus Jaeger nannte es das „New Faith“ - Motiv, man hört es zum erstmals im D - Dur - Präludium, und es bleibt einem augenblicklich im Ohr. Die Melodie gehört zur Welt von *Nimrod*, des Trios aus dem ersten *Pomp & Circumstance Marsch* und der Eröffnung seiner *Symphonie in As*, die er bald komponieren sollte. Vielleicht ist es bedeutsam, dass jenes Thema, das einprägsamste des gesamten Werks, zum ersten Mal im Gesang von Petrus wiederkehren sollte:

„It shall come to pass in the last days, saith God,
I will pour forth of My Spirit upon all flesh:
And your sons and your daughters shall prophesy,
and your young men shall see vision,
and your old men shall dream dreams...“

Wie bezeichnend ist es für Elgar, dass die denkwürdigste Musik einen Text begleitet, der von Visionen und Träumen berichtet!

Das gesamte Werk entstand zwischen dem 4. Januar und 23. Juli 1906, die Premiere, die Elgar höchstpersönlich dirigierte, fand am 3. Oktober 1906 in der Birmingham Town Hall statt. Am vorausgehenden Abend hatte der Komponist bereits *The Apostles* unter grossem Applaus geleitet, und auch *The Kingdom* wurde positiv aufgenommen, wenngleich den meisten Zuhörern der gedämpfte Ton des Werks nicht entging. Der Kritiker Ernest Newman, ein glühender Anhänger Wagners, empfand das neue Werk im Vergleich mit *Gerontius* weniger inspiriert, andere hingegen zogen es dem bekannteren Werk vor, wie zum Beispiel Sir Adrian Boult, der es qualitativ für stimmiger hielt. Wie auch immer es sich tatsächlich verhalten mag, bleibt *The Kingdom* ein regelmässig aufgeführtes Testament des rätselhaften Genius seines Schöpfers.

Phillip Brookes, 2015

Aufführungsmaterial ist von *Chester Novello*, London und *Kalmus*, Boca Raton, zu beziehen. Nachdruck eines Exemplars aus der Sammlung *Phillip Brookes*, Roxas City.