

Lodewijk Mortelmans

(Antwerpen, 5. Februar 1868 - Antwerpen, 24. Juni 1952)

«Morgenstemming» (1922)

Vorwort

Lodewijk Mortelmans studierte an der Flämischen Musikschule in Antwerpen Klavier bei Alois Bossaers, Orgel bei Joseph Callaerts sowie Kontrapunkt, Fuge und Komposition bei Joseph Tilborghs, Jan Blockx und Peter Benoit. Gleichzeitig betätigte er sich als Schlagwerker in den Orchestern der Société royale d'Harmonie und des Théâtre français. Er studierte auch ein Jahr am Königlichen Konservatorium Brüssel, wo er sich als Pianist weiterbildete bei Arthur De Greef und seine Kontrapunktstudien fortsetzte bei Hubert Ferdinand Kufferath. Mit der Kantate Lady Macbeth errang er den Rom-Preis. Dieser Erfolg war von Bedeutung für Benoits Kampf um die Anerkennung seiner Antwerpener Musikschule als Königliches Konservatorium.

Das Stipendium, das mit dem Rom-Preis verbunden war, ermöglichte Mortelmans Studienreisen nach Holland, Deutschland (wo er in München Wagners Ring unter Hermann Levi hörte) und Italien.

Von 1903 bis zum Ausbruch des ersten Weltkriegs wirkte Mortelmans in Antwerpen als Dirigent des Orchesters der Maatschappij der Nieuwe Concerten. Dieser hoch angesehene Konzertverein holte große internationale Solisten nach Antwerpen, sodass Mortelmans beispielsweise 1909 Jacques Thibaud und Pablo Casals im Doppelkonzert von Johannes Brahms sekundieren konnte. In seiner eher konservativen Programmgestaltung räumte Mortelmans vor allem Platz ein für die deutsche Romantiker: Beethoven, Brahms, Schumann und Wagner. Neben der Leitung seiner eigenen Programme musste er das Orchester auch für prominente Gastdirigenten wie Richard Strauss, Gustav Mahler und Felix Weingartner vorbereiten.

Im Jahre 1902 bekam Mortelmans eine Anstellung als Lehrer für Kontrapunkt und Fuge am Königlichen Flämischen Konservatorium Antwerpen, 1924 wurde er dessen Direktor.

Mortelmans ging in die Geschichte ein als der flämische Liedkomponist par excellence. Sein Kollege Paul Gilson nannte ihn «Fürst des flämischen Lieds», und dies nicht allein wegen des Umfangs seines Liedschaffens - ungefähr achtzig Lieder -, sondern vor allem aufgrund der inneren Kraft und des tiefen, persönlichen Ausdrucks, der aus ihnen spricht. Seine Texte fand er hauptsächlich bei dem Priester-Dichter Guido Gezelle. Nach einer Amerikatournee (1921) wurde einige seiner Gezelle-Lieder in New York herausgegeben.

Auffallend ist, dass die Klavierbegleitungen etlicher Lieder quasi als selbständige Klavierstücke bestehen könnten, also ohne die dazugehörige Gesangslinie. Es ist also nahezu selbstverständlich dass er auch ziemlich viel Klaviermusik komponierte und dass manche Klavierstücke wie Paraphrasen seiner Lieder klingen. Mortelmans' Klaviermusik ist buchstäblich Kammermusik, geschaffen für das häusliche Musikzimmer. Es sind intime Miniaturen, sehr pianistisch gedacht, in denen aber die Virtuosität immer im Hintergrund bleibt. Mortelmans komponierte auch die Oper Kinderen der Zee und eine Reihe interessanter Chorwerke.

Als Orchesterkomponist trat Mortelmans vor allem am Beginn seiner Laufbahn hervor, in Symphonischen Gedichten wie Mei, Helios, Mythe der Lente, Lente-Idylle und der Homerischen Symphonie. Nach 1900 beschäftigte er sich hauptsächlich mit der Orchestration schon bestehender Werke. Spätere Orchesterwerke sind unter anderem die Elegien und das Symphonische Gedicht Morgenstemming (1922). An diesem affekt-reichen Werk, auf dem Schnittpunkt zwischen Hochromantik und Impressionismus angesiedelt, fällt neben dem reichen thematischen Material die verfeinerte Harmonik und Orchestration besonders auf.

Am 31. Januar 1923, anlässlich eines Konzerts der Königlichen Zoologischen Gesellschaft von Antwerpen, das zur Gänze seinem Werk gewidmet war, dirigierte Mortelmans selbst die Uraufführung der Morgenstemming. Zur Einführung lesen wir im Programmheft: «Dieses Stück ist die lyrische Schöpfung eines Menschen, der die Natur liebt und aus ihrem reinen Quell Lebenslust und Begeisterung

schöpft..., aber er erweckt auch ein inniges, stilles Gebet an den Allerhöchsten, den Schöpfer der Schönheit.»

Mortelmans' Musik ist niemals unmäßig, übertrieben nach außen gerichtet, auf Effekt bedacht. Die Kraft seiner Musik liegt in der Gefasstheit, der Intimität, dem Blick nach Innen, dem Metier und der klassischen Formbeherrschung.

Jan Dewilde, 2005 (Übersetzung: Michaël Scheck)

Aufführungsmaterial ist vom Verlag Crescendo, Antwerpen zu beziehen.

Nachdruck eines Exemplars des Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

Diese Studienpartitur wird veröffentlicht mit freundlicher Unterstützung durch das Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

Lodewijk Mortelmans

(Antwerp, 5 February 1868 - Antwerp, 24 June 1952)

«Morgenstemming» (1922)

Preface

Lodewijk Mortelmans studied at the Flemish Music School of Antwerp, where he took piano lessons from Aloïs Bossaers, organ lessons from Joseph Callaerts and followed counterpoint, fugue and composition classes with Joseph Tilborghs, Jan Blockx as well as Peter Benoit. Meanwhile he played as a percussionist in the orchestras of the Société royale d'Harmonie and of the Théâtre français. He also studied at the Conservatoire Royal of Brussels for one year in order to acquire further skills in piano with Arthur De Greef and in counterpoint with Hubert Ferdinand Kufferath. In 1893 he won the Prize of Rome with the cantata Lady Macbeth, a victory which was important in Benoit's struggle to have his music school proclaimed as royal conservatory.

With the grant connected to the Rome prize Mortelmans undertook study trips to the Netherlands, Germany (where he attended the Ring in Munich conducted by Hermann Levi) and to Italy.

From 1903 to the outbreak of the First World War Mortelmans was conductor in Antwerp of the orchestra of the Maatschappij der Nieuwe Concerten (Society of New Concerts). This prestigious concert society attracted many great international soloists to Antwerp, so that Mortelmans in 1909 for example was able to conduct Jacques Thibaud and Pablo Casals in Johannes Brahms' Double Concerto. In his rather conservative programming Mortelmans particularly favoured the German romantics: van Beethoven, Brahms, Schumann and Wagner. Besides his own appearances with the orchestra he was also expected to prepare the orchestra for prominent guest conductors such as Richard Strauss, Gustav Mahler and Felix Weingartner.

In 1902 Mortelmans became a teacher of counterpoint and fugue at the Royal Flemish Conservatory of Antwerp and in 1924 he became its director.

Mortelmans went down in history as the Flemish lied composer par excellence. His colleague Paul Gilson called him the «Prince of the Flemish lied». Not so much for the quantity of his lied oeuvre - some eighty songs in total - as for the internalised power and the deep, personal expression that characterises it. He mainly looked for his texts to the priest-poet Guido Gezelle. After Mortelmans in 1921 had made a tour through the United States, several of his Gezelle songs were published in New York.

It is striking that the piano accompaniment of various lieder might virtually survive as an independent piano work, i.e. without vocal part. So evidently he also composed quite a lot of piano music and some of his piano pieces even sound like paraphrases of his lieder. Mortelmans' piano music is chamber music in the literal sense of the word: destined for the sitting room. They are intimate miniatures, conceived very pianistically, in which the virtuosity always remains in the background.

Mortelmans also composed the opera *Kinderen der Zee* (Children of the Sea) and a number of interesting choral works.

It was especially at the beginning of his career that Mortelmans was noted as an orchestral composer with symphonic poems such as *Mei* (May), *Helios*, *Mythe der Lente* or *Lente-idylle* (Spring Myth or Spring Idyll) and the *Homeric Symphony*. After 1900 he was mainly concerned with orchestrating existing works. Later orchestral works include the *Elegies* and the symphonic poem *Morgenstemming* (Morning Atmosphere) from 1922. In this evocative work, on the crossroads of high romanticism and impressionism, the refined harmonisation and orchestration may above all be noticed, along with the extensive thematic material.

On 31 January 1923 Mortelmans himself conducted the creation of *Morgenstemming* at a concert of the Royal Zoological Society of Antwerp which was completely devoted to his work. As a comment the programme brochure mentioned: «This piece is the lyrical outpouring of one who loves nature and from its pure source draws joy of living and enthusiasm ... but it also inspires a fervent, silent prayer to the Almighty, the Creator of the beautiful.»

Mortelmans' music is never exuberant, it isn't profusely extravert, it isn't meant to astound. The power of his music lies in its restrained, intimate, introspective character, its *métier* and its classical structural control.

Jan Dewilde, 2005 (Translation: Jo Sneppe)

For performance material please contact the publisher Crescendo, Antwerpen.

Reprint of a copy from the Studiecentrum voor Vlaamse Muziek .

The study score is printed with the support of Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

Lodewijk Mortelmans

(Antwerpen, 5 februari 1868 - Antwerpen, 24 juni 1952)

«*Morgenstemming*» (1922)

Voorwoord

Lodewijk Mortelmans studeerde aan de Vlaamse Muziekschool van Antwerpen waar hij piano volgde bij Aloïs Bossaers , orgel bij Joseph Callaerts en contrapunt, fuga en compositie bij Joseph Tilborghs, Jan Blockx en Peter Benoit. Ondertussen speelde hij als slagwerker mee in de orkesten van Société royale d'Harmonie en van het Théâtre français. Hij studeerde ook een jaar aan het Conservatoire Royal van Brussel om er zich verder te bekwamen in piano bij Arthur De Greef en in contrapunt bij Hubert Ferdinand Kufferath. In 1893 won hij met de cantate *Lady Macbeth de Prijs van Rome*, een overwinning die belangrijk was in Benoits strijd om zijn muziekschool te laten verheffen tot koninklijk conservatorium.

Met het aan de Romeprijs verbonden stipendium maakte Mortelmans studiereizen naar Nederland, Duitsland (waar hij in Munchen de *Ring* onder de leiding van Hermann Levi bijwoonde) en Italië.

Vanaf 1903 tot aan het uitbreken van de eerste wereldoorlog was Mortelmans in Antwerpen dirigent van het orkest van de Maatschappij der Nieuwe Concerten. Deze prestigieuze concertvereniging haalde grote internationale solisten naar Antwerpen, zodat Mortelmans bijvoorbeeld in 1909 Jacques Thibaud en Pablo Casals kon dirigeren in het Dubbelconcerto van Johannes Brahms. In zijn eerder behoudende programmering ruimde Mortelmans vooral plaats in voor de Duitse romantici: van Beethoven, Brahms, Schumann en Wagner. Naast zijn eigen optredens met het orkest werd hij ook geacht om het orkest voor te bereiden voor prominente gastdirigenten als Richard Strauss, Gustav Mahler en Felix Weingartner.

In 1902 werd Mortelmans leraar contrapunt en fuga aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen en in 1924 werd hij er directeur.

Mortelmans zou de geschiedenis ingaan als de Vlaamse liedcomponist par excellence. Zijn collega Paul Gilson noemde hem de «Prins van het Vlaamse lied». Niet zozeer wegens de kwantiteit van zijn liedœuvre - een tachtigtal liederen -, als wel wegens de verinnerlijkte kracht en de diepe, persoonlijke expressie die uit zijn liederen spreekt. Zijn teksten zocht hij vooral bij de priester-dichter Guido Gezelle. Nadat Mortelmans in 1921 een tournee doorheen de Verenigde Staten had gemaakt, werden verschillende van zijn Gezelleliederen in New York gepubliceerd.

Het is opvallend dat de pianobegeleiding van verschillende liederen quasi als zelfstandig pianostuk, zonder zanglijn dus, zouden kunnen overleven. Het spreekt dus vanzelf dat hij ook heel wat pianomuziek ging componeren en dat sommige piano-stukken als parafrases van zijn liederen klinken. Mortelmans' pianomuziek is kamermuziek in de letterlijk zin van het woord: bedoeld voor de huiskamer. Het zijn intieme miniaturen, zeer pianistisch gedacht, waarin de virtuositeit steeds op de achtergrond blijft. Mortelmans componeerde ook de opera Kinderen der Zee en een aantal interessante koorwerken.

Het was vooral in het begin van zijn carrière dat Mortelmans zich als orkestcomponist liet opmerken met symfonische gedichten als Mei, Helios, Mythe der of Lente-idylle en de Homerische symfonie. Na 1900 hield hij zich vooral bezig met het orkestreren van bestaande werken. Latere orkestwerken zijn onder andere de Elegieën en het symfonische gedicht Morgenstemming uit 1922. In dit evocatieve werk, op het kruispunt van hoogromantiek en impressionisme, valt naast het uitgebreide thematische materiaal vooral de verfijnde harmonisatie en orkestratie op.

Op 31 januari 1923 dirigeerde Mortelmans zelf de creatie van Morgenstemming tijdens een concert van de Koninklijke Maatschappij van Dierkunde van Antwerpen dat volledig aan zijn werk was gewijd. Als commentaar vermeldde de programmabrochure: «Dit stuk is de lyrische ontboezeming van hem die de natuur lief heeft en aan hare zuivere bron levenslust en begeestering put... maar zij wekt ook een innig stil gebed tot den Allerhoogste, den Schepper van het schoone».

Mortelmans' muziek is nooit exuberant, niet uitbundig extravert, niet op epateren gericht. De kracht van zijn muziek ligt in het beheerste, het intieme, het introspectieve, het métier en de klassieke vormbeheersing.

Jan Dewilde, 2005

Voor de huur van het material, gelieve uw te wenden tot:Crescendo, Antwerpen.

Herdruk van een kopie van het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek.

Deze partituur is gepubliceerd met de vriendelijke ondersteuning van het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

Lodewijk Mortelmans

(Anvers, le 5 février 1868 - Anvers, le 24 juin 1952)

«Morgenstemming» (1922)

Préface

Lodewijk Mortelmans combina des études de piano auprès de Aloïs Bossaers, d'orgue auprès de Joseph Callaert et de contrepoint, fugue et composition auprès de Joseph Tilborgs, Jan Blockx et Peter Benoit à l'école de musique d'Anvers. Parallèlement, il était percussionniste à la Société royale d'Harmonie et au Théâtre français. Il se perfectionna également durant un an au piano auprès d'Arthur De Greef et au contrepoint auprès de Hubert Ferdinand Kufferath au Conservatoire Royal de Bruxelles. En 1893, sa cantate Lady Macbeth fut couronnée du Prix de Rome, ce qui constitua une victoire importante dans la lutte de Benoit pour élever l'école de musique d'Anvers au rang de Conservatoire Royal.

Grâce à la bourse rattachée au Prix de Rome, Mortelmans effectua des voyages d'étude aux Pays-Bas, en Allemagne - où il assista à Munich à une représentation du Ring sous la direction de Hermann Levi - et en Italie.

De 1903 jusqu'au début de la Première Guerre Mondiale, Mortelmans dirigea l'orchestre de la Société

des Nouveaux Concerts à Anvers. Cette prestigieuse société attira des solistes de réputation internationale, si bien qu'en 1909 par exemple, Mortelmans dirigea Jacques Thibaud et Pablo Casals dans le Double Concerto de Johannes Brahms. Dans sa programmation quelque peu traditionnelle, Mortelmans se consacra principalement aux grands compositeurs du romantisme allemand: Beethoven, Brahms, Schumann et Wagner. En plus de ses propres concerts, il était censé préparer l'orchestre pour d'éminents chefs invités tels que Richard Strauss, Gustav Mahler et Felix Weingartner.

En 1902, Mortelmans devint professeur de contrepoint et fugue au Conservatoire Royal Flamand d'Anvers et en 1924 il y fut nommé directeur.

Mortelmans est avant tout connu pour ses Lieder. Son collègue Paul Gilson l'appelait le «Prince du Lied flamand», un titre qui lui fut attribué non pas pour la quantité de ses écrits - près de 80 Lieder - mais pour la force et la profondeur intériorisées et l'expression personnelle qui caractérisaient ses Lieder. Pour ses textes, il s'inspira avant tout du prêtre et poète Guido Gezelle. Peu de temps après la tournée aux Etats-Unis que Mortelmans entreprit en 1921, un certain nombre de ses Lieder sur des textes de Gezelle furent publiés à New York.

Chose tout à fait remarquable est que les accompagnements de plusieurs de ses Lieder - donc, sans la mélodie chantée - sont presque des oeuvres pour piano à part entière. Ceci explique par ailleurs pourquoi il s'est mis à la composition de musique pour piano et pourquoi certaines pièces pour piano sont presque des paraphrases de ses Lieder. La musique pour piano de Mortelmans est de la musique de chambre au sens propre du terme : elle est destinée à être jouée dans un contexte privé. Ce sont des miniatures intimes, très pianistiques, dans lesquelles la virtuosité n'est pas de premier ordre. Mortelmans écrivit également l'opéra *Kinderen der Zee* et un certain nombre d'œuvres pour chœur intéressantes.

Ce fut surtout au début de sa carrière que Mortelmans se distingua comme compositeur d'orchestre avec des poèmes symphoniques tels *Mei*, *Helios*, *Mythe der Lente* ou *Lente-idylle* et la *Homerische Symfonie*. Après 1900, il se consacra davantage à l'orchestration d'œuvres existantes. Parmi ses œuvres pour orchestre plus tardives, il faut citer les *Elegieën* et le poème symphonique *Morgenstemming* de 1922. Dans cette œuvre très expressive on remarque, outre la richesse thématique, la finesse de l'harmonisation et de l'orchestration.

Le 31 janvier 1923, Mortelmans dirigea lui-même la création de *Morgenstemming* lors d'un concert entièrement dédié à son œuvre organisé par La Société Royale de Zoologie d'Anvers. Le commentaire dans le programme disait: «Cette pièce est l'épanchement lyrique de celui qui aime la nature et qui puise dans cette source pure sa joie de vivre et son enthousiasme... mais elle appelle également à une prière intime et silencieuse au Très-Haut, le Créateur de la beauté'».

Jamais la musique de Mortelmans n'est exubérante, ni frénétiquement extravertie, ni destinée à épater. La force de sa musique réside dans le calme, l'intimité, l'introspection, le métier et la maîtrise des formes classiques.

Jan Dewilde, 2005 (traduction: Eva De Volder)

Matériel d'exécution disponible auprès Crescendo, Antwerpen.

Réimpression d'un exemplaire du Studiecentrum voor Vlaamse Muziek.

La partition est publiée avec le support du Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).