

Lodewijk Mortelmans

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

«Homerische Symphonie» (1896-1898)

Vorwort

Lodewijk Mortelmans war der erste Schüler von Peter Benoit, dem der Prix de Rome (Rompreis) zugesprochen wurde. Nach früheren Anläufen in 1889 (zweiter Preis) und 1891 (Aufgabe) errang Mortelmans 1893 mit seiner Kantate Lady Macbeth endlich den in hohem Ansehen stehenden Staatspreis für Komposition. In einem kurz danach erschienenen Interview nannte er Bach, Beethoven und Wagner die bedeutendsten Komponisten. Vor allem Wagner faszinierte ihn, «wahrscheinlich weil er dieser Zeit am nächsten steht». Er bewunderte Wagner auch, weil er «dem Gesang erst seine wahre Allüre gegeben hat und sich selbst noch übertrifft, wenn die Sänger schweigen.» In demselben Interview sagte er weiterhin: «Die Symphonie ist das Reinste, das am höchsten Stehende, worin der Künstler sein Ideal ausdrücken kann, und sie lässt ihm die größte Freiheit im Ausdruck seiner Gefühle.» Dennoch sollte er selbst nur zwei Symphonien schreiben, nämlich Germania (1890) und die Homerische Symphonie (1896-1898).

Mortelmans war gefesselt von der Antike: Als Siebzehnjähriger las er Homer in der Übersetzung des niederländischen Schriftstellers Carel Vosmaer. Während seines Aufenthalts in Rom, als Stipendiat des Rompreises, komponierte er den Trauermarsch aus der Homerischen Symphonie. Davor hatte er sein Interesse für die Antike schon mit seinem Symphonischen Gedicht Helios bezeugt.

In seinem persönlichen Exemplar der von Breitkopf & Härtel herausgegebenen Partitur notierte Mortelmans folgende Erläuterung des Werkes:

«Der Titel Homerische Symphonie weist keinesfalls auf ein Werk hin, das in homerischem Stil geschrieben ist; er bedeutet auch nicht, dass bestimmte Episoden aus den homerischen Epen darin beschrieben oder nachgebildet sind.

Das Wort 'homerisch' verweist allein auf den Ursprung des Werkes. Seit seiner frühen Jugend gehörten die homerischen Epen zu Mortelmans' Lieblingslektüre. Während des Lesens entstanden Eindrücke und Empfindungen, die nach und nach begannen, eine deutlichere Sprache zu sprechen, bis sie sich schließlich, in scharf abgezeichneten Formen, in der Musik kristallisierten. So ist die Homerische Symphonie entstanden. Immerzu ergreift der Autor selbst das Wort, und sie ist vom Beginn bis zum Ende als ein lyrisches Werk zu betrachten. Sie umfasst vier Sätze: Der erste Satz ist auf einem rhythmischen Thema aufgebaut (heroisch, wenn man will), und als Kontrast dazu erscheint hier und da ein Motiv zärtlicheren Charakters. Der zweite Satz muss als ein Klage lied mit Trauermarsch gesehen werden. Man kann dabei an den Tod von Patrokles denken. Der dritte Satz, teils leichtfüßig, teils tragisch, kann sicherlich an das Spielerische, Verführerische und Verhängnisvolle der Sirenen erinnern. Der vierte Satz hat einen ziemlich dithyrambischen Charakter; abgesehen von der religiös-mysteriösen Periode in der Mitte schließt er das Werk in Begeisterung ab.»

Der erste Satz steht in der A-B-A-Form, mit einer weitläufigen Exposition, einer eher kurzen Durchführung und einer langen Reprise. Der zweite Satz hat eine gleichartige Struktur: Nach einer Einleitung folgen der Trauermarsch, ein Andante (das als Durchführung fungiert) und die Wiederholung des Trauermarsches. Auch das Scherzo ist dreiteilig, aber der Mittelteil, mit eigenem thematischem Material, ist ein selbständiges Gebilde. Das feierliche Finale ist auf einem einzigen Thema aufgebaut und wird nur unterbrochen von zwei leichteren Passagen.

Mortelmans widmete die Homerische Symphonie Amanda Schnitzler-Selb, einer talentierten Liebhabermusikerin und Gattin eines deutschstämmigen Mäzens. Amanda Schnitzler-Selb hatte auch gute Beziehungen zu Peter Benoit und Charles Gounod.

Am 17. April 1899 dirigierte der Komponist selbst die Uraufführung seiner Symphonie. Auf dem Programm standen übrigens ausschließlich eigene Werke: die Symphonischen Gedichte Helios und Mythe der Lente (Frühlingsmythos), die Orchesterarie Een lied van smart (Ein Lied vom Schmerz) und das Chorwerk Salve Regina.

Nachdruck eines Exemplars aus der Bibliothek des Königlich Flämischen Konservatoriums Antwerpen. Für das Aufführungsmaterial wenden Sie sich bitte an die Bibliothek des Koninklijk Vlaams Conservatorium. Diese Partitur wurde herausgegeben in Zusammenarbeit mit dem Studienzentrum für Flämische Musik (Studiecentrum voor Vlaamse Muziek) (www.svm.be)

Lodewijk Mortelmans

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

«Homerische symfonie»

(Homeric Symphony) (1896-1898)

Preface

Lodewijk Mortelmans was the first student of Peter Benoit who became a laureate of the Prix de Rome. After earlier attempts in 1889 (second prize) and 1891 (statement), Mortelmans won the prestigious state prize for composition with the cantata *Lady Macbeth* in 1893. In an interview published shortly afterwards, Mortelmans named Bach, Beethoven and Wagner as significant composers. He was especially interested in Wagner, «probably because he is the closest to these times.» He also admired Wagner because he «has given true style the art of singing and he exceeds himself when the singers are quiet.» In the same interview he also states: «The symphony is the purest, most elevated art in which the artist can express his ideal, allowing him the widest freedom for his feelings.» He would, however, only compose two symphonies: *Germania* (1890) and *de Homerische symfonie* (Homeric Symphony) (1896-1898).

Mortelmans was fascinated by antiquity: at the age of seventeen he read *Homer*, translated by the Dutch writer Carel Vosmaer. It was during his stay in Rome, with the scholarship of the Prix de Rome, that he composed the funeral march from his *Homeric Symphony*. He had already shown his interest in antiquity in his symphonic poem *Helios*.

In his own edition of the score published by Breitkopf & Härtel, Mortelmans wrote the following about the work:

«The title *Homeric symphony* does not mean that the work has been written in a Homeric style, nor does it imply that certain parts of the Homeric Poems have been described or depicted in it. The word 'Homeric' merely points out the origin of the work. Lodewijk Mortelmans started to read and love the Homeric Heroic Poems at a very young age already.

Reading the poems inspired him with impressions and feelings, which slowly developed into a clear language, only to end up in sharply defined forms of crystallized music. This is how the *Homeric Symphony* was created.

The author is speaking continuously and the symphony can be seen as one entire lyrical work. It consists of four parts: Part I was written on a rhythmic theme (heroic, if you want), which every now and then is countered by a slightly more tender motif. Part II can be seen as an elegy and a funeral march. One could imagine the death of Patroclus here. Part III, alternately light and tragic, reminds us of the playful, seductive and fateful personalities of the Sirens. Part IV has a rather dithyrambic character, but the religious-mysterious middle part, and concludes the piece passionately.»

The first part has an ABA-structure, with an extensive exposition, a rather short development and a long re-exposition. The second part has a similar structure: the introduction is followed by an elegy, an *andante* (which has the function of exposition) and the repetition of the funeral march. The scherzo is also three-fold, but the middle part is autonomous, with its own thematic material. The stately finale is built around one theme and contains two other diverting passages.

Mortelmans dedicated his *Homerische symfonie* to Amanda Schnitzler-Selb, a talented amateur-musician and wife of a German Maecenas. Amanda Schnitzler-Selb was well-acquainted with Peter Benoit and Charles Gounod.

The composer conducted the world creation of his symphony in Antwerp on 17 April 1899. Featured on

the programme for that evening were only works by the composer himself, such as the symphonic poems *Helios* and *Mythe der Lente* (Myth of Spring) and the orchestral aria *Een lied van smart* (A song of sorrow) and the choir piece *Salve Regina*.

Jan Dewilde, 2005 (Translation: Marjan Schrooten)

Reprint of a copy from the library of the Royal Flemish Conservatory in Antwerp. For orchestral material, please go to the Royal Flemish Conservatory. This score was published in cooperation with the Centre for Flemish Music (Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be))

Lodewijk Mortelmans

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

«Homerische symfonie» (1896-1898)

Voorwoord

Lodewijk Mortelmans was de eerste leerling van Peter Benoit die laureaat werd van de Prix de Rome. Na eerdere pogingen in 1889 (tweede prijs) en 1891 (opgave) won Mortelmans in 1893 met de cantate *Lady Macbeth* eindelijk die prestigieuze staatsprijs voor compositie. In een interview dat kort nadien verscheen, noemde hij Bach, Beethoven en Wagner als de belangrijkste componisten. Vooral Wagner fascineerde hem, «waarschijnlijk omdat hij het dichtst bij deze tijd staat.» Hij bewonderde Wagner ook omdat hij «aan de zang haar ware allure heeft gegeven en zich overtreft wanneer de zangers zwijgen.» In dat zelfde interview zei hij ook nog: «De symfonie is het meest zuivere, het meest verhevende waarin de kunstenaar zijn ideaal kan uitdrukken, en zij laat hem de grootste vrijheid voor zijn gevoelens.» Nochtans zou hij maar twee symfonieën schrijven, met name *Germania* (1890) en de *Homerische symfonie* (1896-1898).

Mortelmans was gefascineerd door de Oudheid: op zijn zeventiende las hij Homeros in de vertaling van de Nederlandse schrijver Carel Vosmaer. Het is tijdens zijn verblijf in Rome, met het stipendium van de Prix de Rome, dat hij de treurmars uit de *Homerische symfonie* componeerde. Eerder had hij al in zijn symfonisch gedicht *Helios* getuigd van zijn belangstelling voor de Oudheid.

In zijn eigen exemplaar van de door Breitkopf & Härtel gepubliceerde partituur noteerde Mortelmans volgende uitleg over het werk:

«De titel *Homerische symfonie* doelt geenszins op een werk dat in *Homerische stijl* zou geschreven zijn, hij betekent ook niet dat bepaalde gedeelten uit de *Homerische heldendichten* daarin beschreven of geschilderd werden.

Het woord ‘*Homerisch*’ duidt slechts op de oorsprong van het werk. Van jongs af behoorden de *Homerische Heldendichten* tot de lievelingslectuur van Lodewijk Mortelmans. Indrukken en gevoelens werden bij die lectuur opgedaan, stilaan spraken deze een duidelijker taal, om eindelijk, in scherp omlijnde vormen heel en al te kristalliseren tot muziek. Zo is de *Homerische symfonie* ontstaan. De auteur is er steeds zelf aan het woord en van ’t begin tot het einde is zij als een lyrisch werk te beschouwen. Zij bevat vier delen: Deel I is gebouwd op een ritmisch thema (heroïsch, zo men wil), waartegen hier en daar een motief van meer tedere aard komt contrasteren. Deel II is als een treurzang en treurmars te aanzien. Er kan aan Patrocles’ dood gedacht worden. Deel III, afwisselend luchtig en tragisch, kan vrijwel aan het speelse, verleidelijke en noodlottige van de Sirenen herinneren. Deel IV is tamelijk dithyrambisch van aard en besluit – afgezien van de religieus-mysterieuze middenperiode – op geestdriftige wijze het werk.»

Het eerste deel is gebouwd op een ABA-vorm, met een uitgebreide expositie, een eerder korte doorwerking en een lange reëxpositie. Ook het tweede deel kent een gelijkaardige structuur: na een inleiding volgen de treurmars, een andante (dat de functie van doorwerking heeft) en de herhaling van de treurmars. Het scherzo is eveneens drieledig, maar hier staat het middendeel met zijn eigen thematisch materiaal op zich zelf. De plechtige finale is op één thema gebouwd en wordt doorsneden door twee diverterende passages.

Mortelmans droeg de *Homerische symfonie* op aan Amanda Schnitzler-Selb, een getalenteerde amateur-

musicienne en de echtgenoot van een Duitse mecenas. Amanda Schnitzler-Selb had ook goede contacten met Peter Benoit en met Charles Gounod.

De componist dirigeerde op 17 april 1899 in Antwerpen zelf de wereldcreatie van zijn symfonie. Op het programma van dat concert stond overigens alleen eigen werk: de symfonische gedichten Helios en Mythe der lente, de orkestaria Een lied van smart en het koorwerk Salve Regina.

Jan Dewilde, 2005

Herdruk van een kopie uit de bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen. Voor het orkestmateriaal, gelieve u te wenden tot de bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Conservatorium. Deze partituur werd gepubliceerd in samenwerking met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be).

Lodewijk Mortelmans

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

«Symphonie Homérique» (1896-1898)

Préface

Lodewijk Mortelmans fut le premier élève de Peter Benoit à être lauréat du Prix de Rome. Après s'être essayé au concours en 1889 (où il a obtenu le second prix) et en 1891 (où il a abandonné), Mortelmans gagne enfin ce prix prestigieux de composition en 1893 avec la cantate Lady Macbeth. Dans une interview parue peu après, il dira considérer Bach, Beethoven et Wagner comme les compositeurs les plus importants. Il est surtout fasciné par Wagner parce, selon Mortelmans «c'est probablement celui qui avait le plus d'affinités avec notre époque». Il l'admire aussi parce que, selon lui, Wagner «a donné au chant sa véritable allure et parce qu'il se surpasse au moment où les chanteurs se taisent.» Bien que Mortelmans assure – toujours dans cette même interview – que 'la symphonie est la forme la plus pure et la plus élevée et que cette forme permet à l'artiste d'exprimer son idéal et ses sentiments dans la plus grande liberté pour l'expression de ses sentiments», il n'a écrit que deux symphonies, à savoir, Germania (1890) et Symphonie Homérique (1896-1898).

Mortelmans a toujours été fasciné par l'Antiquité: déjà à l'âge de dix-sept ans, il lisait Homère dans la traduction néerlandaise de Carel Vosmaer. Puis, c'est lors de son voyage à Rome (avec la bourse du Prix de Rome) qu'il compose la marche funèbre de la Symphonie Homérique. Son intérêt pour l'Antiquité s'était cependant déjà manifesté plus tôt, à savoir, dans son poème symphonique Hélios (1894).

Sur son propre exemplaire de la partition publiée par Breitkopf & Härtel, Mortelmans se fait commentateur de son œuvre :

«Le titre Symphonie Homérique ne renvoie ni à un style homérique, ni à des passages de l'épopée. Le mot 'homérique' renvoie uniquement à l'origine de l'œuvre symphonique, les épopées homériques étant la lecture préférée du jeune Lodewijk Mortelmans. Cette lecture lui a, en effet, permis d'acquérir des impressions et des émotions, qui, petit à petit, se sont exprimées dans un langage plus net pour, enfin, par des formes bien précises, se cristalliser en musique. C'est ainsi que la Symphonie homérique est née. L'auteur y a constamment la parole et l'œuvre peut être considérée comme une œuvre lyrique du début à la fin.

L'œuvre est divisée en quatre parties: La première partie est basée sur un schéma rythmique (héroïque si l'on veut), contrastant, ici et là, avec un motif plus tendre. La seconde se compose du chant et de la marche funèbres. Elle peut faire penser à la mort de Patrocle. La troisième partie est successivement légère et tragique. Cette partie peut, elle, rappeler l'épisode des capricieuses, séduisantes et fatales Sirènes. Et enfin, la quatrième partie est assez dithyrambique de nature, et, si l'on fait exception de la partie centrale plutôt religieuse et mystérieuse, cette partie conclut l'œuvre de façon enthousiaste.»

La première partie a une forme A-B-A avec une longue exposition, un développement plutôt restreint et une réexposition à nouveau assez longue. La structure de la seconde partie est analogue: elle commence par une introduction, ensuite il y a la marche funèbre et un andante (qui a la fonction du développement), et enfin la reprise de la marche funèbre. Le scherzo a également trois parties. Or là, la

partie centrale, avec son propre matériel thématique, fonctionne indépendamment du reste. La solennelle finale, elle, est construite sur un seul thème et elle est traversée par deux passages divertissants.

La Symphonie Homérique a été dédiée par Mortelmans à Amanda Schnitzler-Selb, musicienne amateur et épouse d'un mécène allemand. Amanda Schnitzler-Selb était également en bonnes relations avec Peter Benoit et Charles Gounod.

Le 17 avril 1899, le compositeur dirige lui-même, à Anvers, la création mondiale de sa symphonie. Au programme du concert figuraient d'ailleurs uniquement des œuvres de Mortelmans: ses poèmes symphoniques Helios (Hélios) et Mythe des lente (Mythe du Printemps), une aria pour orchestre Een lied van smart (Un chant langoureux) et l'œuvre choral Salve Regina.

Jan Dewilde, 2005 (Traduction: Annick Mannekens)

Réédition d'une copie de la bibliothèque du Conservatoire Royal Flamand d'Anvers. Pour le matériel d'orchestre, veuillez vous adresser à la bibliothèque du Conservatoire Royal Flamand. Cette partition a été publiée en collaboration avec le Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be)