

Arthur Meulemans

(Aarschot, 19. Mai 1884 – Etterbeek, 29. Juni 1966)

Sinfonie Nr. 13 ‚Rembrandtsinfonie‘ (1951)

Poco maestoso

Allegretto

Con moto

Andante con moto

Arthur Meulemans gab sieben seiner fünfzehn Sinfonien einen programmatischen Titel. Gegen Kritik an den außermusikalischen Bezeichnungen verteidigte er sich 1962 mit folgenden Worten: „Wen oder was kann es kümmern, dass er literarische oder philosophische Themen anschneidet oder seine Eingebung darin sucht? Warum ist eine sinfonische Dichtung von Übel? Warum ist eine Sinfonie oder ein Quartett von größerer Bedeutung? Weil es absolute Musik ist? Warum steht absolute Musik in einem höheren Rang als andere? Weil sie so stereotyp ihre Motive in verwandten Tonarten wiederholt? Persönlich habe ich stets danach gestrebt, den festen Zuschnitt der Sinfonie aufzubrechen, um dem Ganzen eine andere Form zu geben. Es ging immer wieder darum, mit dem Aufbau der Sinfonie oder des Quartetts etwas anderes, etwas Neues zu bringen.“ In seiner Rembrandtsinfonie verknüpft er die Sätze mit Selbstbildnissen des Rembrandt van Rijn (1606-1669), einem Künstler, der ihn seit seiner Jugend über die Maßen faszinierte. Die unmittelbaren Anstöße zum Komponieren dieser Sinfonie waren der Film Rembrandt von Hans Steinhoff von 1942, mit Ewald Balser in der Hauptrolle, und eine Rembrandt-Ausstellung 1947 in Brüssel. Meulemans schrieb das Werk zwischen Juni und August 1950. Am 3. August 1950, als bereits drei Sätze vollendet waren, schrieb er in einem Brief: „Es ist ein schweres, großes Werk: Das Problem des Lichtes und der Liebe.“ Die Orchestrierung schloss er am 11. Januar 1951 ab. Aber natürlich war er nicht der erste Komponist, der Rembrandt als Ausgangspunkt für eine Komposition wählte. Im neunzehnten Jahrhundert komponierten, neben anderen, Johannes Verhulst Rembrandt feestzang [Rembrandt-Festgesang] und Cornelius Dopfer eine Rembrandtsinfonie. Im Rembrandtjahr 1906 erklangen Diepenbrocks Hymne aan Rembrandt und Willem Mengelbergs Radierungen von Rembrandt (ein sinfonisches Variationenwerk nach neunzehn Radierungen). Nach Meulemans' Rembrandtsinfonie folgten noch Tauno Marttinen mit seinem Cellokonzert Rembrandt (1962), der Estländer Eugen Kapp mit einer Rembrandtoper (1974) und andere.

Arthur Meulemans gibt seiner Sinfonie eine Struktur, indem er jeden Satz mit einem oder mehreren Selbstporträts verbindet, die, in chronologischer Reihenfolge, verschiedene Stadien im Leben und Werk des Malers widerspiegeln. Der erste Satz hat das berühmte Selbstbildnis des jungen, selbstbewussten Künstlers mit Barrett und Pelzumfang von 1634 zum Vorwurf (Gemäldegalerie Berlin). Das Porträt, auf dem die Eingebung zum Allegretto fußt, ist schwieriger auszumachen. Die Partitur erwähnt ein Selbstbildnis von 1643, das in Weimar hängen soll, aber die Standardwerke erwähnen dieses Porträt nicht (mehr). Das Scherzo (Con moto) verband Meulemans mit dem großen Selbstbildnis von 1652 (Kunsthistorisches Museum Wien). Für den Schlusssatz wählte er drei der letzten Porträts, auf denen Rembrandt sich als alten Mann abbildete: das Selbstbildnis von 1661 als Apostel Paulus (Rijksmuseum Amsterdam), die ein Jahr später gemalte Darstellung als der lachende griechische Maler der Antike, Zeuxis (Wallraff-Richartzmuseum Köln) und das allerletzte Selbstporträt aus seinem Todesjahr 1669 (Mauritshuis Den Haag).

Die Rembrandtsinfonie ist zyklisch aufgebaut: Die Hauptmotive der ersten drei Sätze kehren im Finale wieder. Sie werden verarbeitet und gehen über in eine hymnische Apotheose, in der dem Orchester noch eine große Orgel hinzugefügt wird. Doch zum Schluss endet die Sinfonie verlangsamt und im Pianissimo. Im Manuskript vermerkte Meulemans nach dem letzten Taktstrich: „Der nicht endende Schlussakkord, denn: Nun beginnt der ewige Ruhm des Rembrandt Harmenszoon van Rijn, für immer...“

Die Sinfonie (Dauer ungefähr 30 Minuten) erlebte ihre Uraufführung am 23. November 1956 mit dem Sinfonieorchester des N.I.R. [Belgischer Nationaler Rundfunk], geleitet von Franz André, bei einem belgisch-luxemburgischen Galakonzert. Die Philharmonie von Antwerpen brachte das Werk unter der Leitung von Frédéric Devreese auf Schallplatte heraus (LP Alpha 5072-5). Das Autograph befindet sich in der Bibliothek des Königlich flämischen Konservatoriums Antwerpen.

Jan Dewilde (Übersetzung Michael Scheck)

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).

Arthur Meulemans

(Aarschot, 19 May 1884 – Etterbeek, 29 June 1966)

Symphony no. 13 ‘Rembrandt-symfonie’ (1951)

Poco maestoso

Allegretto

Con moto

Andante con moto

To seven of his fifteen symphonies Arthur Meulemans gave a programmatic title. In 1962 he countered critical remarks on these extra-musical explanations with the following words: ‘Who could be distressed or what could it actually matter that he should bring up literary or philosophical themes or use them as a source of inspiration? Why is a symphonic poem altogether wrong? Why is a symphony or a quartet of greater significance? Because it is pure music? Why should absolute music be more edifying? Because it is stereotyped to reiterate its motifs in related keys? Personally I have always tried to break the pattern of the symphony to give it another structure as a whole. In the composition of symphonies and quartets I have always been concerned to deviate from the established lines and bring something new.’

In his Rembrandt Symphony he based the parts on self-portraits of Rembrandt van Rijn (1606-1669), an artist who tremendously fascinated him from his early youth. Sparking off the composition of this symphony was the film Rembrandt by Hans Steinhoff in 1942, starring Ewald Balser in the title role, and an exhibition of paintings by Rembrandt in Brussels in 1947.

Meulemans composed the symphony between June and August 1950. On 3 August 1950, when three parts had already been finished, he wrote in a letter: ‘It is a heavy, major work: the problem of light and of love.’ He completed the orchestration on 11 January 1951. As such he was by no means the first composer to take Rembrandt as a starting-point for a composition. In the nineteenth century Johannes Verhulst, amongst others, composed Rembrandt feestzang (Festive Song) and Cornelius Dopfer a Rembrandt Symphony. Alphons Diepenbrock added lustre to the Rembrandt year 1906 with his Hymne aan Rembrandt (Hymn to Rembrandt) and so did Willem Mengelberg with Radierungen von Rembrandt (Etchings by Rembrandt), a symphonic variations work based on nineteen etchings. After Meulemans’ Rembrandt Symphony, Tauno Marttinen, for one, followed with his cello concerto Rembrandt (1962) and the Estonian Eugen Kapp with an opera devoted to the painter (1974).

Arthur Meulemans structured his symphony by connecting each part to one or more self-portraits, which thus reflect chronologically different stages in the life and work of the painter. The first part is based on the famous portrait of the young, self-confident artist with beret and fur cape from 1634 (Gemäldegalerie, Berlin). The portrait that inspired the Allegretto is more difficult to retrieve. The score mentions a self-portrait from 1643 that is kept in Weimar, but the standard

works don't record this portrait (any more). The Scherzo (Con moto) was linked by Meulemans to the large self-portrait from 1652 (Kunsthistorisches Museum, Vienna). For the final part he chose three of the last portraits on which Rembrandt portrayed himself as an old man: the self-portrait from 1661 as the apostle Paul (Rijksmuseum, Amsterdam), the self-portrait painted one year later as the laughing Greek ancient painter Zeuxis (Wallraf-Richartz-Museum, Cologne) and the very last self-portrait from the year of his death 1669 (Mauritshuis, The Hague).

The Rembrandt Symphony has a cyclic structure: the principal motifs from the first three parts are resumed and elaborated in the finale, leading to a hymnic apotheosis in which a grand organ joins the orchestra. But eventually the symphony ends in a decelerated movement on a pianissimo. In the manuscript Meulemans wrote after the last bar: 'The never-ending final chord, since: "And now begins the eternal fame of Rembrandt Harmenszoon van Rijn, for ever and ever..."'

The symphony (duration ca. 30') was created on 23 November 1956 by the Symphony Orchestra of the N.I.R. (National Radio Institute) under the baton of Franz André, at a Belgian-Luxemburg Gala Concert. The Antwerp Philharmonic recorded the work, conducted by Frédéric Devreese (LP Alpha 5072-5).

The autograph is preserved in the library of the Royal Flemish Conservatory in Antwerp.

Jan Dewilde (English translation Jo Sneppe)

Reprint of a copy from the library of the Royal Flemish Conservatory of Antwerp. For the orchestra material please contact the library of the Royal Flemish Conservatory (Desguinlei 25, 2018 Antwerpen). This score was published in collaboration with the Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be)

Arthur Meulemans

(Aarschot, 19 mei 1884 – Etterbeek, 29 juni 1966)

Symfonie nr. 13 'Rembrandt-symfonie' (1951)

Poco maestoso

Allegretto

Con moto

Andante con moto

Zeven van zijn vijftien symfonieën gaf Arthur Meulemans een programmatische titel mee. Tegen de kritiek op die extra-muzikale verklaringen verdedigde hij zich in 1962 als volgt: 'Wie of wat kan het nu verdrieten dat hij literaire of filosofische onderwerpen aansnijdt of er zijn inspiratie gaat in zoeken? Waarom is een symfonisch poëma uit den boze? Waarom is een symfonie of een kwartet groter van betekenis? Omdat het pure muziek is? Waarom is pure muziek meer hoogstaand dan andere? Omdat ze zo gestereotypeerd haar motieven herneemt in verwante toonaarden? Persoonlijk heb ik steeds getracht de coupe van de symfonie te breken om het geheel een andere vorm te verlenen. Het ging er steeds om in de bouw van de symfonie en kwartet iets anders, iets nieuws te brengen.'

In zijn Rembrandt-symfonie hangt hij de delen op aan zelfportretten van Rembrandt van Rijn (1606-1669), een kunstenaar die hem van in zijn jeugd mateloos fascineerde. Rechtstreekse aanleidingen voor het componeren van deze symfonie waren de film Rembrandt van Hans Steinhoff uit 1942, met Ewald Balser in de hoofdrol, en een tentoonstelling van schilderijen van Rembrandt in 1947 in Brussel. Meulemans componeerde de symfonie tussen juni en augustus 1950. Op 3 augustus 1950, toen er reeds drie delen voltooid waren, schreef hij in een brief: 'Het is een zwaar, groot werk: het probleem van het licht en van de liefde.' Hij voltooide de orkestratie op 11 januari 1951. Daarmee was hij zeker niet de eerste componist die Rembrandt als vertrekpunt voor een compositie nam. In de negentiende eeuw componeerden, onder anderen,

Johannes Verhulst Rembrandt feestzang en Cornelius Dopfer een Rembrandtsymfonie. Het Rembrandt-jaar 1906 werd opgeluisterd door Alphons Diepenbrocks Hymne aan Rembrandt en Willem Mengelbergs Radierungen von Rembrandt (een symfonisch variatiewerk, gebaseerd op negentien etsen). Na Meulemans' Rembrandtsymfonie volgden ondermeer Tauno Marttinen met zijn celloconcerto Rembrandt (1962) en de Est Eugen Kapp met een aan de schilder gewijde opera (1974).

Arthur Meulemans structureerde zijn symfonie door elk deel te verbinden aan een of meerdere zelfportretten, die zo – chronologisch – verschillende stadia in het leven en werk van de schilder reflecteren. Het eerste deel is gebaseerd op het beroemde portret van de jonge, zelfbewuste kunstenaar met baret en pelsen cape uit 1634 (Gemäldegalerie, Berlijn). Het portret dat het Allegretto inspireerde is moeilijker te achterhalen. De partituur vermeldt een zelfportret uit 1643 dat in Weimar wordt bewaard, maar de standaardwerken vermelden dit portret niet (meer). Het Scherzo (Con moto) hing Meulemans op aan het grote zelfportret uit 1652 (Kunsthistorisches Museum, Wenen). Voor het slotdeel koos hij drie van de laatste portretten waarop Rembrandt zichzelf als ouderling portretteerde: het zelfportret uit 1661 als de apostel Paulus (Rijksmuseum, Amsterdam), het een jaar later geschilderde zelfportret als de lachende Griekse antieke schilder Zeuxis (Wallraf-Richartz-Museum, Keulen) en het allerlaatste zelfportret uit zijn sterfjaar 1669 (Mauritshuis, Den Haag).

De Rembrandt-symfonie kent een cyclische opbouw: de hoofdmotieven uit de eerste drie delen worden in de finale hernomen en bewerkt en leiden naar een hymnische apotheose waarin een groot orgel het orkest vervoegt. Maar uiteindelijk eindigt de symfonie in een vertraagde beweging op een pianissimo. In het manuscript schreef Meulemans na de laatste maatstreep: 'Het niet eindigend slotakkoord, want: "En nu begint de eeuwige roem van Rembrandt Harmenszoon van Rijn, voor alle tijden..."'

De symfonie (duurtijd ca. 30') werd op 23 november 1956 gecreëerd door het Symfonie-orkest van het N.I.R. o.l.v. Franz André, op een Belgisch-Luxemburgs Galaconcert. De Philharmonie van Antwerpen zette het werk onder de leiding van Frédéric Devreese op plaat (LP Alpha 5072-5).

De autograaf wordt bewaard in de bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen.

Jan Dewilde, 2009

Herdruk van een exemplaar uit de bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Conservatorium van Antwerpen die ook het manuscript en het orkestmateriaal bewaart (Desguinlei 25, 2018 Antwerpen). Deze partituur werd gepubliceerd in samenwerking met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek (www.svm.be)

-----french-----

Arthur Meulemans
(Aarschot, le 19 mai 1884 – Etterbeek, le 29 juin 1966)

Symphonie n° 13, la symphonie 'Rembrandt' (1951)

Poco maestoso
Allegretto
Con moto
Andante con moto

Tout au long de sa vie, Arthur Meulemans compose quinze symphonies dont sept portent un titre programmatique. Ces commentaires extramusicaux lui valent pas mal de critique qu'il récuse en 1962 avec les mots suivants: 'Qui ou quoi cela peut-il attrister d'aborder des sujets littéraires ou philosophiques ou de s'en inspirer? Pourquoi rejeter le poème symphonique? Pourquoi une symphonie ou un quatuor auraient-ils plus de valeur? Parce qu'il s'agit de musique pure? Pourquoi serait-elle plus élevée que d'autres musiques? Parce qu'elle reprend ses motifs de façon stéréotypée dans des tonalités semblables? Personnellement, j'ai toujours essayé de rompre la courbe musicale d'une œuvre afin de donner à l'ensemble une forme différente. Ce qui m'importe à chaque fois est d'apporter quelque chose de nouveau à la composition de la symphonie ou du quatuor.'

Pour sa Symphonie Rembrandt, Meulemans se base sur les autoportraits de Rembrandt van Rijn (1606-1669), le maître de l'art baroque qui a fasciné le compositeur depuis sa jeunesse. Meulemans décide d'écrire la symphonie après avoir vu le film Rembrandt de Hans Steinhoff de 1942 avec Ewald Balser dans le rôle principal, et, après avoir visité l'exposition sur le peintre à Bruxelles en 1947. Il y travaille entre juin et août 1950. Le 3 août, après avoir terminé trois des quatre parties, le compositeur écrit une lettre dans laquelle il dit: 'C'est une œuvre dense et importante: il s'agit du problème de la lumière et de l'amour.' Il termine l'orchestration de la symphonie le 11 janvier 1951.

Meulemans ne fut certainement pas le premier compositeur à s'inspirer de Rembrandt pour sa composition musicale. Au dix-neuvième siècle, il y eut déjà Johannes Verhulst avec son Chant de Fête Rembrandt [Rembrandt feestzang] et Cornelius Dopfer avec une autre Symphonie Rembrandt. En 1906, pendant l'année Rembrandt, Alphons Diepenbrock a honoré le peintre avec un Hymne à Rembrandt et Willem Mengelberg avec des Eaux-fortes de Rembrandt [Radierungen von Rembrandt] – des variations symphoniques basées sur 19 eaux-fortes du peintre. Et après Meulemans, d'autres encore s'inspirent du peintre hollandais. En 1962, Tauno Marttinen compose un concerto pour violoncelle: Rembrandt, et, en 1974, l'Estonien Eugen Kapp écrit l'opéra Rembrandt.

Dans sa symphonie, Meulemans relie chaque partie de sa composition à un ou plusieurs autoportraits de Rembrandt qui, de cette manière, illustrent chronologiquement les différentes étapes de la vie et de l'œuvre du maître. La première partie renvoie au célèbre portrait de 1634 qui représente le jeune artiste vêtu d'un béret et d'une pèlerine en fourrure (Gemäldegalerie, Berlin). Savoir quel portrait a inspiré l'Allegretto est plus difficile. La partition fait mention d'un autoportrait de 1643 conservé à Weimar mais que les critiques d'art ne mentionnent pas (plus). Le scherzo (Con moto) alors s'inspire du grand autoportrait de 1652 (Kunsthistorisches Museum, Vienne). Pour la partie finale, Meulemans a choisi trois des derniers portraits où Rembrandt s'est représenté en tant que vieil homme: l'autoportrait de 1661 où il entre dans la peau de l'apôtre Paul (Rijksmuseum, Amsterdam), l'autoportrait peint un an plus tard où il s'hypostasie dans le personnage du peintre grec Zeuxis (Musée de Wallraf-Richartz & Fondation Corboud, Cologne), et son tout dernier autoportrait peint l'année de son décès en 1669 (Mauritshuis, La Haye). La symphonie Rembrandt connaît une composition cyclique: les motifs principaux des trois premières parties sont repris et adaptés dans le finale et mènent à une apothéose hymnique où un grand orgue s'ajoute à l'orchestre. Mais à la fin le mouvement ralentit et la symphonie se termine en pianissimo. Dans le manuscrit, Meulemans note après la dernière barre de mesure les propos suivants: 'L'accord final qui ne finit pas car: 'Maintenant commence pour Rembrandt Harmenszoon van Rijn la gloire éternelle, toujours, jusqu'à la fin des temps ...'

La symphonie – qui dure environ 30' – a été créée en 1956 par le Grand Orchestre Symphonique de l'INR sous la direction de Franz André lors d'un concert de gala belgo-luxembourgeois. Elle a été mise sur disque par la Philharmonie d'Anvers sous la direction de Frédéric Devreese (LP Alpha 5072-5). Le manuscrit est conservé à la bibliothèque du Conservatoire Royal Flamand à Anvers.

Jan Dewilde (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).