

Max Reger (geb. Brand , Bayern, 19. März 1873 – gest. Leipzig, 11. Mai 1916)

Eine Lustspiel-Ouvertüre op.120 (1911)

Reger wandte sich erst sehr spät der Komposition von Orchesterwerken zu. Davor schuf er vor allem Orgel- und Klavierwerke sowie Lieder. Die Harmonik steht in seinen Werken im Zentrum. Melodik, Rhythmus und Klangfarbe sind ihr untergeordnet. So wechselt die Harmonik auf engstem Raum zwischen weit entfernten Tonarten hin und her. Die Tonalität wird dadurch bis an ihre Grenzen geführt, daher ist es nur natürlich, dass Regers Melodik von einer extremen Chromatik geprägt ist. Ein weiteres Kennzeichen seines Stils ist die Polyphonie.

Sein erstes reines Orchesterwerk, die Sinfonietta, entstand erst 1905 und trug bereits die Opuszahl 90! Die Sinfonietta stand stark in der Kritik, vor allem wegen der extremen polyphonen Dichte und der etwas ungelungenen Instrumentation. Auch Reger selbst erkannte die Schwächen seines Erstlings und strebte in der Folgezeit zunehmend nach Transparenz und Entschlackung des Satzes sowie Vereinfachung der Harmonie. Dabei kam ihm zur Hilfe, dass er 1911 die Leitung der berühmten Meininger Hofkapelle von Hans von Bülow übernahm und er hier vielerlei praktische Erfahrungen sammeln konnte. Von nun an komponierte er zahlreiche Orchesterwerke, am bekanntesten geworden sind seine Mozart-Variationen op.132 und Eine romantische Suite op.125. Auch in der Lustspiel Ouvertüre op.120 ist dieser Fortschritt bereits spürbar. Verglichen mit anderen Orchesterwerken Regers oder der seiner Zeitgenossen Richard Strauss, Gustav Mahler u.a. ist die Besetzung relativ klein gehalten. Das Orchester besteht aus je zwei Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotten, vier Hörnern, zwei Trompeten, Pauken und Streichern. Eine Besetzung, die eher an Mendelssohn erinnert. Sie dient dazu, den Satz durchsichtig und filigran zu gestalten und dem Werk eine gewisse Leichtigkeit zu geben, die es dem Titel nach verspricht. Die Lustspielouvertüre entstand in kurzer Zeit im April und Mai des Jahres 1911. Sie ist dem Dirigenten Ernst von Schuch gewidmet. Sie wurde am 6. Oktober 1911 in Boston durch das Boston Symphony Orchestra unter seinem Chefdirigenten Max Fiedler uraufgeführt. Bereits am nächsten Tag folgte die deutsche Erstaufführung in Köln. Der bedeutendste Dirigent der Epoche, Arthur Nikisch, dirigierte das Werk in Berlin, Leipzig und Hamburg. Der Erfolg zeigt sich darin, dass die Lustspielouvertüre 46 Aufführungen allein in der Spielzeit 1911/1912 erlebte.

Reger komponierte die Ouvertüre in der Sonatenform. Zwei Takte genügen zur Einleitung und führen in die Haupttonart der Ouvertüre: D-Dur. In Takt 3 erklingt auch sogleich der musikalische Hauptgedanke. Er wird zunächst in der 1. Violine vorgestellt und besteht aus 8 Takten. Im folgenden Abschnitt (ab Ziffer 1) wird er durchgeführt. Typisch für Reger und seinen stark kontrapunktischen Satz ist die Art der Verarbeitung. Das Thema wird umgekehrt, mit anderen Themen kombiniert und erscheint in beinahe allen Stimmen. Doch bereits 11 Takte nach Ziffer 3 erscheint ein neues Nebenthema, wiederum in der 1. Violine und den Celli im ppp vorgetragen. Die Sechzehntelbewegung dieses Themas gewinnen im weiteren Verlauf des Abschnitts immer mehr die Oberhand. Ein Ritardando leitet schließlich über in das Seitenthema (F-Dur!). Es wird bei Ziffer 7 von der Oboe vorgestellt und umfasst eher ungewöhnliche 5 Takte. Auch dieses Thema weist Ähnlichkeiten zu den beiden Vorangegangenen auf, es wirkt, als wäre es aus diesen herausgewachsen. Dadurch gelingt Reger eine größere Einheitlichkeit des Werkes. Im Anschluss an das Seitenthema wird es ab Ziffer 8 mit den beiden vorigen kombiniert und verarbeitet.

Der Durchführungsteil beginnt 13 Takte vor Ziffer 12 mit einem für Reger so typischen Fugato. Das Fugenthema ist eine Abwandlung des Hauptgedankens und wird zuerst von den con sordino spielenden 2. Violinen eingeführt. Im weiteren Verlauf gesellt sich auch das Seitenthema dazu. Ein Takt nach Ziffer 19 kommt es zu einer verkürzten Wiederholung des

ersten Teils, in veränderter Instrumentierung. Ein ausgedehnter Schlussteil beendet die Ouvertüre mit einem heiteren Kehraus.

Regers Lustspielouvertüre stellt mit ihrem polyphonen Satz, den vielen Modulationen, der komplexen Rhythmik und der ständig wechselnden Dynamik und Phrasierung für das Orchester eine große Herausforderung dar.

Spieldauer: ca. 8. Minuten

Marcus Prieser, 2008

Aufführungsmaterial ist von Boosey & Hawkes, Hamburg zu beziehen. Nachdruck eines Exemplars aus der Sammlung Marcus Prieser, Wittmund.

Max Reger (b. Brand, Bavaria, 19 March 1873 – d. Leipzig, 11 May 1916)

A Comedy Overture op. 120 (1911)

Reger came to write orchestral works at a very late stage. Before, he mainly composed organ and piano works as well as songs. The harmony is the central element in his works. Melody, rhythm and tonal colours are subordinated. The harmony modulates within a short period between far distant keys. The tonality is thereby taken to its limit and it is therefore only natural, that Reger's melodies are extremely chromatic. A further aspect of his style is polyphony.

His first actual orchestral work, the Sinfonietta, was first written in 1905 and received the work number 90! The Sinfonietta was strongly criticised, principally because of the extreme polyphonic density and the somewhat clumsy instrumentation. Reger himself realized the weakness of his first work and subsequently tried to achieve more transparency and reduction of the movement as well as a simplification of the harmony. In this he was helped by the fact, that he took over the direction of the famous Meiniger Hofkapelle from Hans von Bühlow in 1911, and could thus gain much practical experience. From now on he composed numerous orchestral works, the most famous of which are his Mozart-Variations op. 132 and A Romantic Suite op. 125. In the A Comedy Overture op. 120 this progress is already apparent. Compared with other orchestral works from Reger or from those of his contemporaries Richard Strauss, Gustav Mahler and others, the orchestration is kept relatively small. It consists of two flutes, oboes, clarinets, bassoons; four horns, two trumpets, timpani and strings. This is an orchestration which is more reminiscent of Mendelssohn. This serves to create an opaque and delicate movement and provides the work with a certain lightness, which the title implies. The A Comedy Overture was written in a short period in April and May 1911. It is dedicated to the conductor Ernst von Schuch. It was first performed on October the 6th in 1911 in Boston by the Boston Symphony Orchestra under its chief conductor Max Fiedler. Already on the next day the first performance in Germany took place in Cologne. The most famous conductor of the period, Arthur Nikisch, conducted the work in Berlin, Leipzig and Hamburg. The success is apparent in that the A Comedy Overture was performed 46 times in the 1911/1912 season alone.

Reger composed the Overture in the sonata form. Two bars suffice for an introduction and lead

to the main key of the Overture: D-major. The main musical theme appears in bar 3. It is initially introduced by the 1st violin and consists of 8 bars. In the following section (from number 1) it is developed. The nature of the treatment is typical of Reger and his strong counterpoint. The theme is inverted, combined with other themes and appears in nearly all voices. However, already 11 bars after number 3, a new minor theme is introduced, this time presented by the 1st violin and the cellos in ppp. The semiquaver movement of this theme increasingly gains the upper hand in the subsequent course of this section. A ritardando finally leads to the side theme (F-major!). At number 7 it is played by the oboe and consists of 5 bars. This theme also shows similarities to the two previous ones and gives the impression as if it had grown out of them. Reger thus manages to establish a larger unity of the work. At the end of the side theme at number 8 it is combined with the two previous themes and developed.

The transition section begins 13 bars before number 12 with a fugato, so typical for Reger. The theme of the fuge is a modification of the main subject and is first introduced by the 2nd violins, playing *con sordino*. In the subsequent development the side theme joins in. One bar after number 19, there is a shortened repetition of the first section with a modified orchestration. An extended final section ends the Overture with a cheerful final dance.

Reger's A Comedy Overture presents a considerable challenge for the orchestra with the polyphonic structure, the frequent modulations, the complex rhythms, and the frequently changing dynamic and phrasing.

Duration: about 8 minutes.

Translation: John Conrad.

For performance material please contact the publisher Boosey & Hawkes, Hamburg. Reprint of a copy from the collection Marcus Prieser, Wittmund.