REIZEN MET BACH

 Ik wil u wat te vertellen over mijn persoonlijke ervaringen met het leven en werken van Johann Sebastian Bach. Hans Stehouwer verleent mij gelukkig assistentie. Hij brengt de muziekvoorbeelden die ik u wil laten horen, tot leven.

Mijn eerste kennismaking met de muziek van Bach was in 1942 toen ik 11 jaar oud was. Een boek met oefeningen voor harmonium van ene meneer Robert Schwalm bevattte een oefening waarboven de naam Bach stond. Jaren later ontdekte ik, dat dit een variatie uit de passacaglia voor orgel betrof.

Hans speelt deze variatie

Jac. Kort, toen de orgelleraar van mijn oom Jaap (de vader van Jan A.) liet hem orgelkoralen uit het *Orgelbüchlein* spelen. Op mij maakte dat een grote indruk – dit was de muziek die ik zelf ook graag zou spelen. Kort die ook later mijn orgelleraar werd, gebruikte de muziek van Bach als een belangrijk onderdeel van zijn lessen.

Als je zo onder de indruk bent van de muziek van Bach, wil je ook meer van zijn leven weten. Het materiaal dat hierover beschikbaar was, was in de oorlogsjaren en de vijf jaren daarna echter schaars en duur. Oom Jaap beschikte over twee Petersbanden met werken van Bach. Een biografie hadden we niet. Pas toen ik in 1951 tijdens mijn stage in Duitsland, kon ik daar wat literatuur kopen.

Vanmiddag vormen de reizen die Bach in zijn leven heeft gemaakt de draad van mijn verhaal. Volgens Spitta en Schweizer hield Bach van reizen. Die reizen waren allemaal nodig voor Bachs ontwikkeling als muzikant of voor verbetering van zijn positie of inkomen. Bachs carrière reikte van koorknaap en violist, via stad- en hoforganist, -leider van een hoforkest uiteindelijk tot cantor in Leipzig en tot hofcomponist van Filip August, zoon van August der Starke, keurvorst van Saksen die tot koning van Polen was gekozen.

Zelf heb ik als vertegenwoordiger uitvoerig in Duitsland gereisd en diverse plaatsen waar Bach heeft gewerkt, ook bezocht. Per auto was dit gemakkelijk. In één uur legde ik de afstand af waar Bach twee dagen voor nodig had. Die postkoets legde gemiddeld per dag tussen de 30 en 40 kilometer af. Te voet kon je per dag 25 tot 30 kilometer afleggen. Het verschil tussen postkoets en lopen was dus marginaal.

Het was voor mij een belevenis, ook al waren beide kerken zwaar beschadigd door de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog, om in de jaren vijftig de Marienkirche in Lübeck en de Katharinenkirche im Hamburg te zien. Recht tegenover beide kerken bezocht ik een klant.

Ik heb voor u een handout gemaakt van de jaren, plaatsen en afstanden. Graag wil ik u iets vertellen over enkele gebeurtenissen hieruit, die ook nu nog een levendige indruk op mij maken.

Naar Lüneburg in 1700

Bij zijn oudste broer Johann Christoph werd het huis door de aanwas van zijn familie te klein. Naast het maken van goede muziek waren bijna alle Bachs ook bedreven in het maken van kindertjes.

Tegenwoordig zou je er toch niet aan denken een vijftienjarige wees, met een beetje geld, op pad te sturen om de 371 km naar Lüneburg af te leggen; maar ja, hij moest het huis uit, de opleiding stond goed aangeschreven en werd ook nog een beetje betaald.

 Arnstadt 1704 – Lübeck 1705

De pasbenoemde, 19-jarige, nieuwe organist maakte hij een uitstekende indruk in Arnstadt. Hij kwam echter veel te laat terug van de reis die hij maakte om zijn muzikale kunst te vervolmaken. Het bezoek aan de 71-jarige oude Buxtehude had inderdaad grote invloed op Bach. Stijl en harmoniek die hij had gehoord paste hij na zijn te late terugkomst in Arnstadt meteen toe.

Luister maar eens naar *Allein Gott in der Höh sei Ehr* uit de *Arnstädter Choräle en stel je voor, hoe je hierbij kunt zingen*.

De stadsraad vond de begeleiding met *viele wunderliche variationes.* Dat hij een jongedame mee nam naar het orgel en haar liet zingen, werd ook maar zo-zo gevonden want vrouwen dienden in de kerk te zwijgen. Toppunt was wel, dat hij midden in de stad zijn sabel trok tegen leerling Geyersbach, die hij een *Zipfelfagottist* noemde. De andere leerlingen kwamen gelukkig tussen beide. Brieven van de raad liet Bach onbeantwoord – hij lijkt hier wel op een nozem, in elk geval als iemand die de gevestigde orde niet zomaar accepteert.

Kijk eens naar het plaatje van het Arnstädter monument voor Bach. Het vertoont alle trekken van een zeer zelfbewuste jongeman. Echt een mooie illustratie van een adolescent in zijn *Sturm und Drangzeit.*

Trouwens, de jonge dame was zijn nicht Maria Barbara waarmee hij in 1707 trouwde en die hem 7 kinderen schonk.

 Cőthen 1717-1723

Hochfűrstlich Anhalt-Cőthenischer Kapellmeister was de titel, die Bach ook na zijn vertrek uit Cöthen mocht blijven voeren. De verhouding met zijn muzikale werkgever was uitstekend. De periode in Cöthen was de gelukkigste in Bachs leven - een aantal van zijn belangrijkste composities zoals de Brandenburgse concerten en de cello-suites zijn in die tijd ontstaan.

De muzikale vorst neemt zijn kapelmeester en hoforkest tweemaal mee naar Karlsbad in 1718 en 1720. De baden van Karlsbad waren *de* *hotspot* waar de midden-Europese adel zich vermaakte en met hun hoforkesten pronkten. Teruggekomen van zo’n reis in 1720 vindt Bach zijn Maria Barbara begraven en wachten er 4 verweesde kinderen hem op.

Je zou verwachten, dat zo’n groot verlies toch wel enige invloed zou hebben op je scheppingskracht, maar nee…juist in de jaren van 1720 tot en met 1722 componeert Bach een paar van zijn belangrijkste werken.

In 1721 reist Bach naar Hamburg om te solliciteren naar de functie van organist van de Jacobikirche. Als introductie speelt hij een concert van twee uur in de Katharinenkirche.

De prestaties van Bach in Hamburg op het viermanualige orgel in de Katharinenkirche waren (en zijn) nog belangwekkend. Hij speelde orgelwerken uit de Noordduitse orgelcultuur vanaf Sweelinck tot en met Buxtehude. Vervolgens speelde hij de belangrijkste werken van midden- en zuid-Duitse, Franse en Italiaanse componisten.

Maar toen stond er *nog* iets op het programa, iets waarbij de Hamburgers toen - en ook mensen van nu – nog de rillingen over je rug lopen. Hij speelde een eigen, net gecomponeerde fantasie in g-moll, waarbij hij tot de uiterste grenzen ging van de bekende harmonische mogelijkheden die op een orgel in de middentoonstemming uitvoerbaar waren.

Luister eens naar een gedeelte uit deze fantasie.

De fantasie werd gevolgd door een fuga met spectaculaire pedaalpartijen. Het fugathema was ontleend aan een Nederlands liedthema, dit ter ere van de bijna 100-jarige organist Johann Adam Reincken. Na dit concert dat twee uren duurde, verzocht men hem nog iets te willen improviseren, wat resulteerde in een uitvoerige reeks van koraalvariaties op *An Wasserflüssen Babylon.*

Bach weigert geld in de kerkenkas te storten, wat gebruikelijk was. Door een geschil hierover in de kerkenraad krijgt hij de baan niet omdat een zekere Heitmann 4000 mark in de diakoniekas stort. Predikant Erdman Neumeister is hierover zo boos, dat hij in een kerstpreek zegt: al kwam een Bethlehemmer engel uit hemel, die goddelijk orgel speelde, en organist van de Jacobikirche wilde worden, als hij geen geld had, moet hij maar terug vliegen.

De structuur van de accoorden en het eerste gebruik van enharmoniek (bes = ais) in de g-moll fantasie lopen eigenlijk al vooruit op één van Bachs grootste composities, *Das Wohltemperierte Clavier* uit 1722. Op uw handout ziet een copie uit het origineel (de fuga in bes klein met 5 mollen, de allereerste compositie die in deze toonaard werd geschreven) die Hans nu voor ons gaat spelen.

Vóór de verschijning van het WTC werd het componeren van muziek in alle grote- en kleine tertstoonladders als onmogelijk beschouwd . De toen gebruikelijke, al of niet gemodificeerde middentoonstemming veroorzaakte onaangename zwevingen (wolven genoemd) bij toonladders met meer dan 3 kruisen of mollen. Na de beschrijving door Werckmeister van de getempereerde (ofwel evenredig zwevende stemming), waarbij alle 12 toonsafstanden even groot zijn werd componeren in alle 24 toonsoorten mogelijk geacht. Echter, niemand vóór Bach heeft zoiets gecomponeerd. Het werk was blijkbaar een succes want in 1745 componeert Bach nog een tweede deel.

In het eerste deel begint Bach met het bekende Preludium in C, dat Gounod bewerkte tot het beroemde Ave Maria. Bach sluit dit eerste deel af met de fuga in b-klein waarin hij in het thema alle 12 tonen éénmaal gebruikt. Je zou dit kunnen beschouwen als een vooruitziende blik op de dodecafonie van Schönberg aan het begin van de twintigste eeuw! Volgens Taruskin was dit de onderhuidse expressie van verschil tussen de oude en nieuwe manier van componeren voor klavierinstrumenten.

Het WTC is van enorme invloed geweest op de Europese muziekcultuur. Eerst *nu* hadden de klavierspelende musici de mogelijkheid om *alle* toonsoorten te gebruiken. Hierna wordt de evenredig zwevende stemming de standaard in alle genres.

Mozart, Beethoven en alle belangrijke componisten van de 19e eeuw kenden het werk, en Carl Czerny (leerling van Beethoven en leraar van Liszt) was een van de eerste pianisten die het WTC in druk liet verschijnen. Ook nu nog wordt het regelmatig gebruik van het WTC aanbevolen – een van mijn profs aan de UvA beval iedereen aan, elke dag één preludium of fuga te spelen!

Spitta omschrijft de jaren van 1734 tot 1750 als *die letzte Lebensperiode.* In deze periode van consolidatie weet Bach een aantal werken gedrukt te krijgen, iets wat in die tijd een langdurig en kostbaar werk was. De Clavierübungen I, II en III stammen uit deze periode. Het derde deel met uitsluitend composities voor orgel is niet alleen voor organisten interessant. Bach componeerde in dit werk een aantal orgelkoralen, die worden omraamd door het geweldige preludium en de tripelfuga in Es-Dur. De volgorde van de koralen volgt, na het Kyrie en Gloria, die van Luthers grote en kleine catechismus uit 1529. Alle koralen worden door Bach tweemaal bewerkt. Eenmaal voor een groot orgel met twee klavieren en pedaal en eenmaal voor eenklaviers orgel zonder pedaal.

Over de betekenis van deze bundel (zowel in muzikale als theologische zin) is heel veel geschreven. Het begint direct al met de zin in de aanhef: *Denen Liebhabern, und besonders Kennern von dergleichen Arbeit zur Gemüths Ergezung verfertigt* stelt de vraag: wie worden hiermee bedoeld? Het is voor een organist al een majeure prestatie het werk in zijn geheel uit te voeren – hij is dus zeker een kenner. De liefhebbers zijn dan de mensen die het werk beluisteren of dit in partituur bestuderen. Ook ik behoorde hierbij..

Een paar jaar geleden werd ik door een hartaanval inactief. Pas toen ik van één van de kleine koraalbewerkingen een analyse had gemaakt, kwam ik weer aan orgelspelen toe. Het is dus ook heel goed mogelijk, door pure analyse van Bachs werken te genieten.

Gelukkig kunnen wij ook hiervan al luisterend genieten. Hans speelt het orgelkoraal Aus tiefer Noth. Luister eens naar de vier stemmen die zo prachtig elkaar imiteren en ineen vloeien.

Ik hoop, dat door de verhalen die ik u heb verteld, uw interesse en bewondering voor werk van Bach zullen toenemen. Ik dank Hans voor zijn inzet om de muziekvooorbeelden tot leven te wekken en u voor uw aandacht.

Dick Barten

20-6-2015