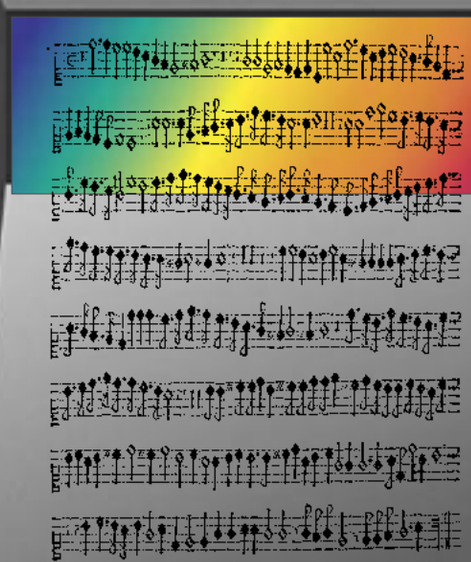
843/844

SAT/STB

ZEITSCHRIFT FÜR SPIELMUSIK



Johann Pachelbel
(1653–1706)

Zwei Fugen
(„Die Nachtigall")
und eine Fantasia

für drei Blockflöten
eingerichtet von
Gabriele Hilsheimer

for three recorders

MOECK

Johann Pachelbel wurde 1653 in Nürnberg geboren. Seine berufliche Laufbahn als Organist und Komponist führte ihn an den Stephansdom in Wien, an mitteldeutsche Kirchen und Höfe, nach Stuttgart und 1695 zurück nach Nürnberg, wo er 1706 verstarb.

Heute ist vor allem sein *Kanon* für drei Violinen und b. c. als „Klassikhit" bekannt, dessen Akkordfolge fast 100 Stücken der Popmusik als Vorlage diente. In Pachelbels Gesamtwerk spielt die instrumentale Kammermusik eine kleine Rolle, es überwiegen geistliche Vokal- und vor allem Orgelwerke. Viele der letzteren sind liturgisch, d. h. in den Gottesdienstablauf eingebunden (Choralvorspiele; 94 Kompositionen zum *Magnificat* als Responsorien zwischen Orgel und Chor). Rund 110 Fugen sind überliefert, wovon nur 30 nicht liturgisch verortet sind. Pachelbels kontrapunktische Werke für Tasteninstrumente sind von überschaubarer Länge und zeichnen sich durch musikalische Klarheit aus; sie wahren jeweils einen einheitlichen Gestus. Viele sind manualiter, d. h. ohne Pedal zu spielen. Sie können auf jedem Tasteninstrument gespielt werden, damals Orgel, Cembalo oder Klavichord. Zu Pachelbels Lebzeiten wurden nur zwei Sammlungen seiner Werke gedruckt, alle anderen sind in Handschriften überliefert, so auch diese beiden Fugen.

Die *Fuga in C* ist in verschiedenen Manuskripten enthalten, eines trägt den – durchgestrichenen – Zusatz *Nachtigall*. Die für Pachelbel charakteristischen Tonrepetitionen im Thema, zunächst im Sopran, erinnern an das Schlagen einer Nachtigall; am Ende des Stückes erklingt das g^2 73 Mal! Mit van Eycks *Engels Nachtegaeltje* im Hinterkopf lag es nahe, diese Fuge für Blockflötentrio einzurichten. Die zweite Fuge *Magnificat septimi toni* (Nr. VII.5) stammt aus dem Berliner Manuskript der Magnificat-Fugen. Sie liegt hier in zwei Tonarten vor: einmal in der Originaltonart g-Moll und in einer Transposition nach a-Moll. Beide Versionen haben klangliche bzw. spieltechnische Vor- und Nachteile, vor allem für die Tenorstimme.

Wenn ein Werk für Tasteninstrument für Blockflöten arrangiert wird, wird der originale Umfang zwangsläufig kleiner: an den mit Häkchen (⌐) gekennzeichneten Stellen wurde oktaviert; z. B. unterschreitet der Bass den Tonumfang der Blockflöte. Meist resultiert daraus eine Änderung der Stimmführung. Um ungebräuchliche Sprünge zu vermeiden, wurde an manchen Stellen die Oktavversetzung durch rhythmische Auflösung einer Note in zwei kürzere Notenwerte gelöst (z. B. *Nachtigall*: Tenor, T. 46). Kompositionen für Tasteninstrumente des Barock werden häufig an bestimmten Stellen vollgriffiger, um z. B. eine dynamische Steigerung zu erzielen oder der korrekten Stimmführung wegen, so beim Schlussakkord der *Nachtigall*. Dort finden sich in dieser Bearbeitung weitere Töne in Klammern, die man zusätzlich spielen kann, wenn die Stimmen mehrfach besetzt sind. Bei der Aufführung mit Sopran-, Alt- und Tenorblockflöte erklingt das Stück eine Oktave höher als im Original.

Die Musik Pachelbels steht in der Tradition des 17. Jahrhunderts. Die Triller sind daher eher von der Hauptnote aus zu beginnen, wie es Franz Xaver Murschhauser im Vorwort zu seinen Orgelstücken im *Prototypon*, gedruckt in Nürnberg 1703/1707, beschreibt.

Die Arrangements der Fugen basieren auf der noch nicht vollständigen Pachelbel-Ausgabe von Michael Belotti (Johann Pachelbel: *Complete Works for Keyboard Instruments, Vol. II: Fugues*. New York, 2005; *Vol. IV. Magnificat Fugues from the Berlin Manuscript*. Second series. New York, 2002. Wayne Leupold Editions). Die *Fantasia* auf der von A. Sandberger (DTB, 2. Jg., Band 1: Klavierwerke von J. Pachelbel. Leipzig 1901). Für Pachelbels Instrumentalwerke existiert noch kein einheitliches Werkverzeichnis.

Die mehr als 200 Orgelwerke wurden um das Jahr 2000 unabhängig voneinander in vier unterschiedlichen Verzeichnissen erfasst (Kürzel: POP, WPC, P, T). Da dies eher unübersichtlich ist, habe ich auf diese Angaben verzichtet.

Johann Pachelbel was born in 1653 in Nuremberg. His career as an organist and composer included posts at Saint Stephan's cathedral in Vienna, at various churches and courts in the middle of Germany, in Stuttgart and finally, in 1695, back to Nürnberg where he died in 1706.

Today it is his *Canon* for three violins and basso continuo which is best known as a classic hit, the sequence of chords of which are the template of nearly 100 pieces in the pop genre. Instrumental chamber music does not figure to any great extent in his work, it consists largely of sacred vocal compositions and above all, organ works. Many of these are liturgical, integrated into church services (Chorale preludes; 94 compositions for the *Magnificat* as responses between organ and choir.) About 110 fugues have survived, 30 of which are not religious. Counterpoint works for keyboard instruments are of a reasonable length, a feature of which is their musical clarity: they convey a consistent impression. Many are played on manuals only i.e. without pedals. They can be played on any keyboard instrument, the organ, spinet and clavichord prevailing during his lifetime. Only two collections of Pachelbel's work were published when he was alive, all the others have survived as hand written copies, including these two fugues.

The *Fuga in C* is included in various manuscripts, in one there is an addition, *Nachtigall (*nightingale), although this has been crossed out. The repetition of notes in the theme, so typical of Pachelbel and initially in the soprano line, reminds one of a nightingale chiming; at the end of the piece, the g^2 is to be heard 73 times! Thinking in terms of van Eyck's *Engels Nachtegaeltje*, it seems to lend itself to a recorder trio. The second fugue, *Magnificat septimi toni*, (No. VII.5) comes from the Berlin manuscript of Magnificat fugues. It is available in two keys: in the original G minor and transposed into A minor. Both versions have their advantages and disadvantages in terms of sound and technique, especially for the tenor part.

When a piece for a keyboard instrument is arranged for recorder its ambitus is automatically more restricted; the places marked ⌐ were transposed by an octave; for example, the bass is below the recorder in range. This usually results in a change in the part-writing. To avoid impractical jumps, the octave transposition was solved rhythmically by replacing one note with two shorter ones (for example *Nachtigall*, Tenor, bar 46). In compositions for Baroque keyboard instruments, there are parts with a fuller texture in some places, in order to achieve dynamic enhancement or due to the correct part-writing as in the case of the final chord of *Nachtigall*. In this version, there are supplementary notes in brackets which can be played if there are several players for each part. The piece is an octave higher than the original if the instrumentation is for soprano, alto and tenor recorders.

Pachelbel's music is very much in the tradition of 17th century. If played authentically, the trills are started on the main note, as Franz Xaver Murschhauser describes in the foreword for his organ pieces in *Prototypon*, published in Nuremberg 1703/1707.

The arrangement of the fugues are based on the not yet complete Pachelbel edition by Michael Belotti (Johann Pachelbel: *Complete Works for Keyboard Instruments, Vol. II*: New York, 2005; *Vol IV. Magnificat Fugues from the Berlin Manuscript*. Second series. New York, 2002. Wayne Leupold Editions). The *Fantasia* is based on the edition by A. Sandberger (DTB, 2. Jg., Band 1: Klavierwerke von J. Pachelbel. Leipzig 1901). There is no standardised catalogue of Pachelbel's instrumental work at this moment in time.

Around the year 2000, four different catalogues of his organ works, over 200 of them, were published independently of each other. (Abbrev. POP, WPC, P and T). As this could lead to confusion, I have not included them.

Translation: *A. Meyke*

Gabriele Hilsheimer
Heidelberg, September 2017

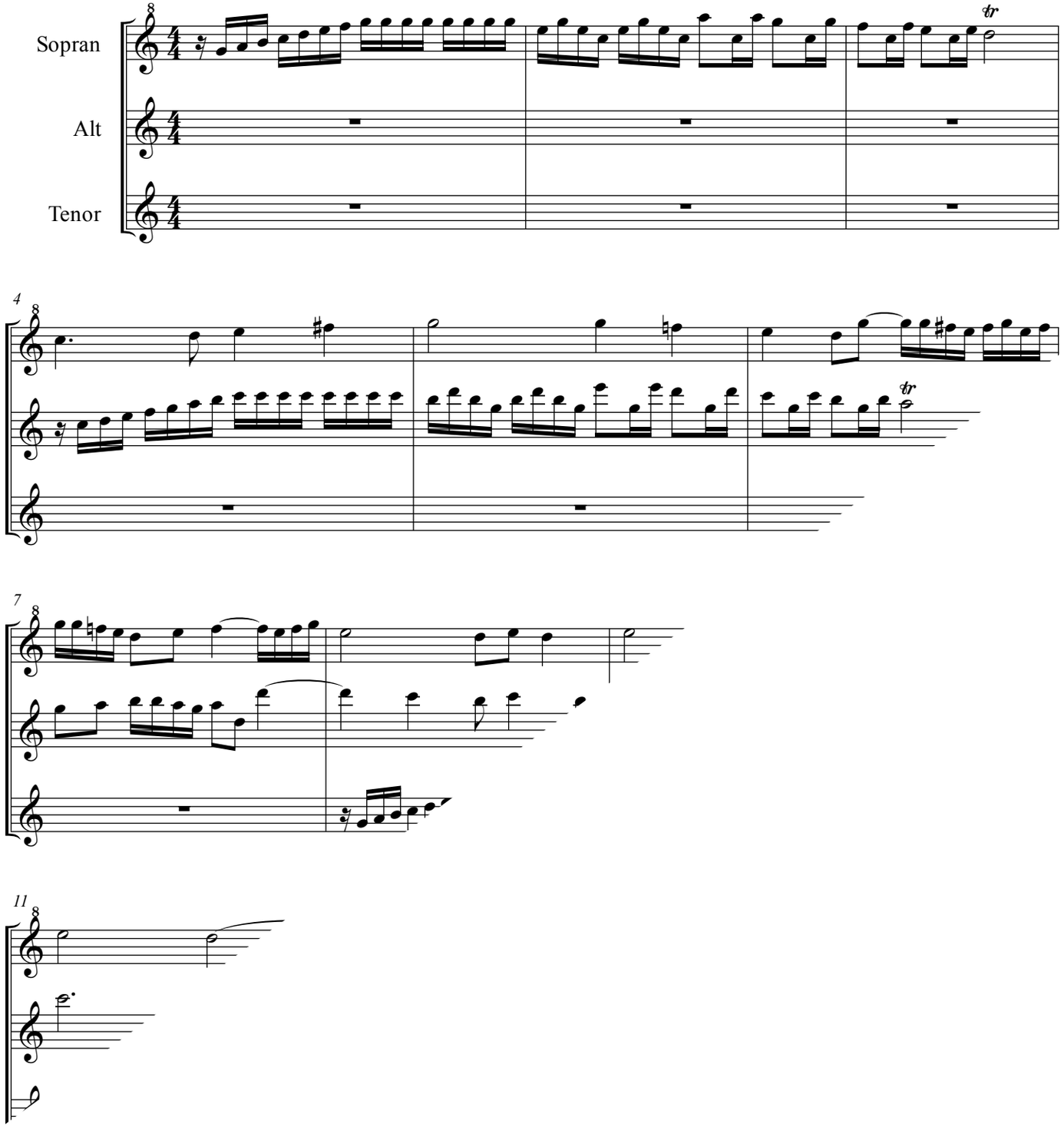
Johann Pachelbel (1653–1706)

Zwei Fugen und eine Fantasia

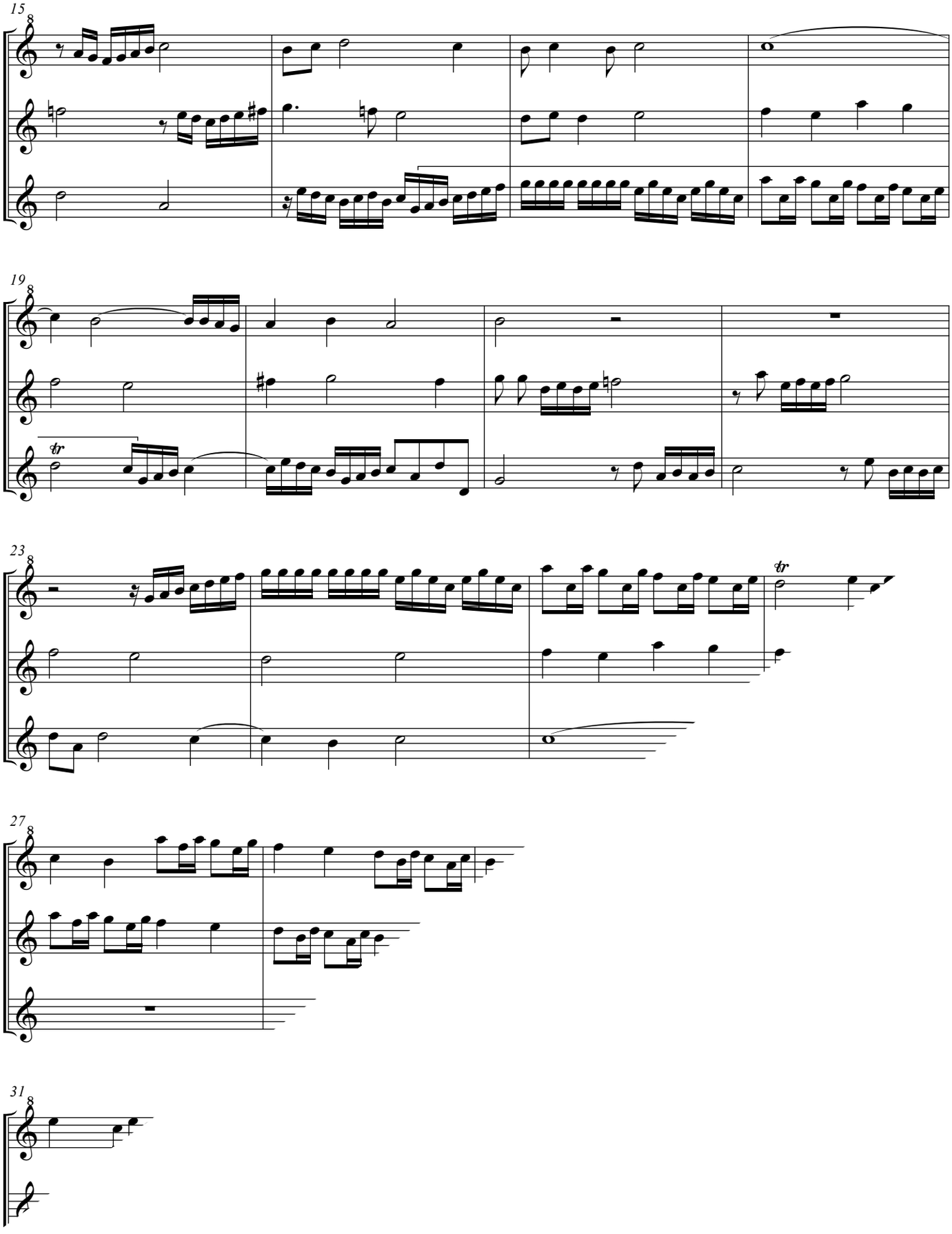
für drei Blockflöten
eingerichtet von Gabriele Hilsheimer

Fuga in C

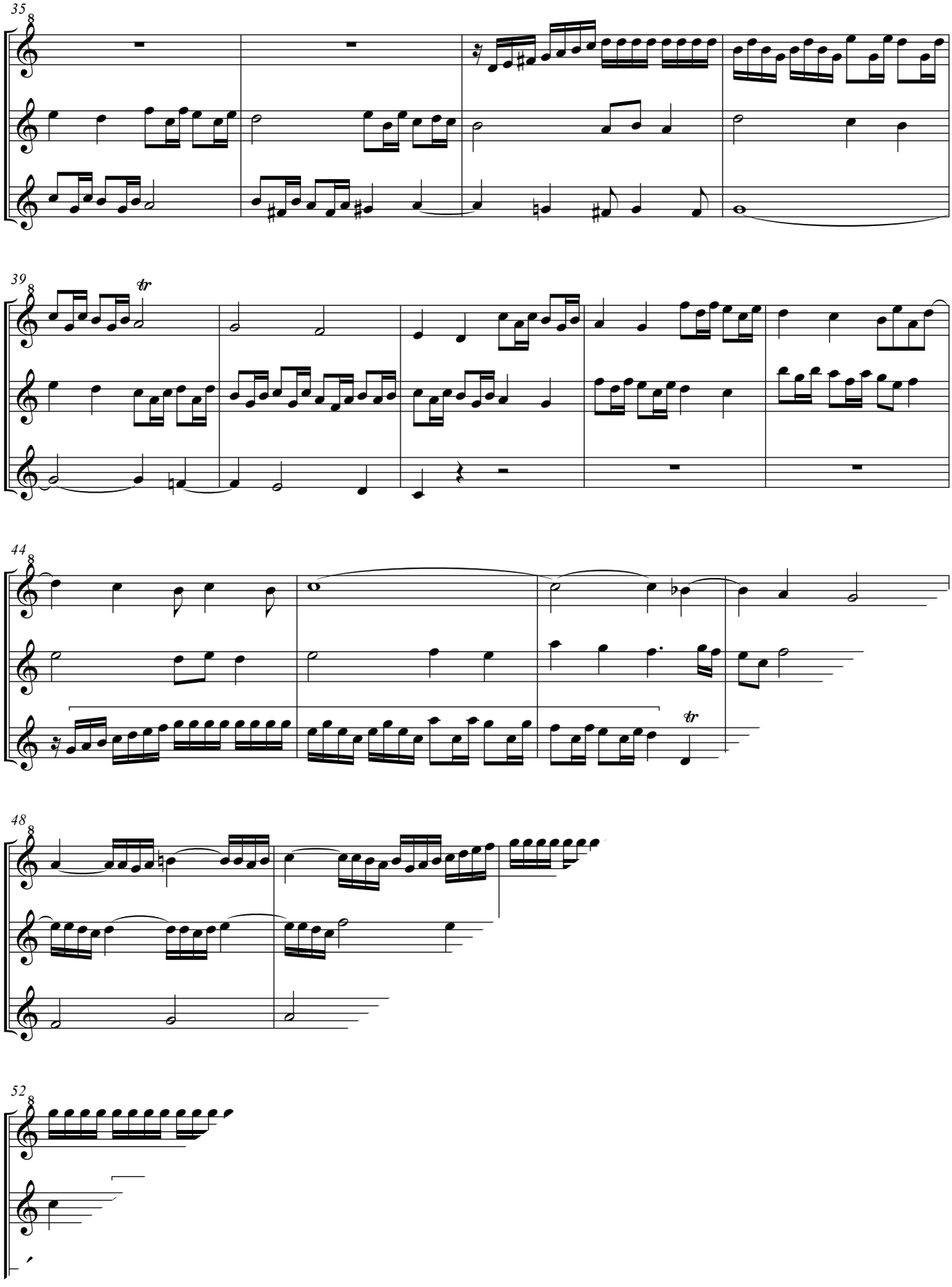
Die Nachtigall



© 2018 by Moeck Musikinstrumente + Verlag GmbH, Celle, Germany · Edition Moeck Nr. 843/844 (Noteninfo)



© 2018 by Moeck Musikinstrumente + Verlag GmbH, Celle, Germany · Edition Moeck Nr. 843/844 (Noteninfo)

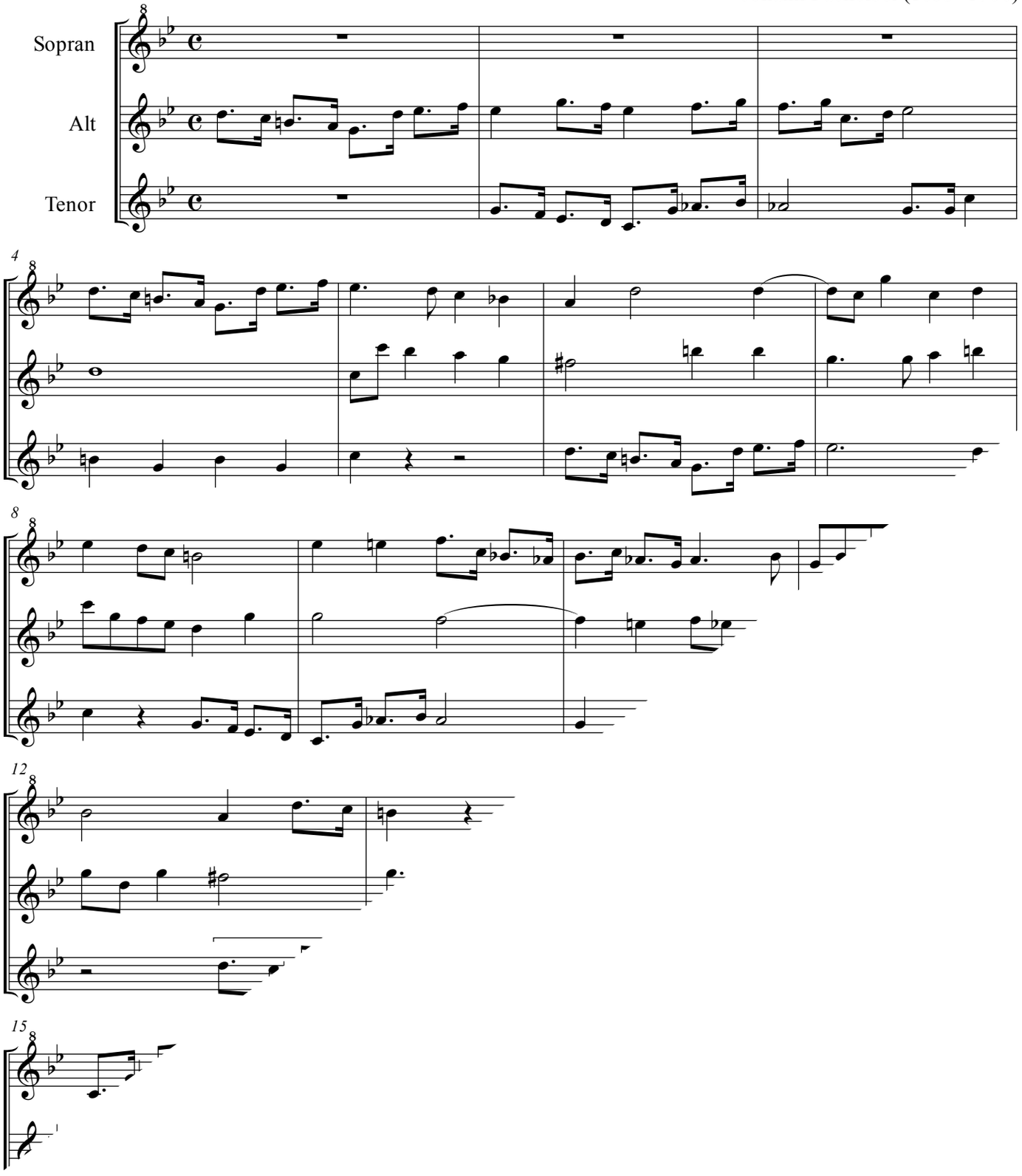


© 2018 by Moeck Musikinstrumente + Verlag GmbH, Celle, Germany · Edition Moeck Nr. 843/844 (Noteninfo)

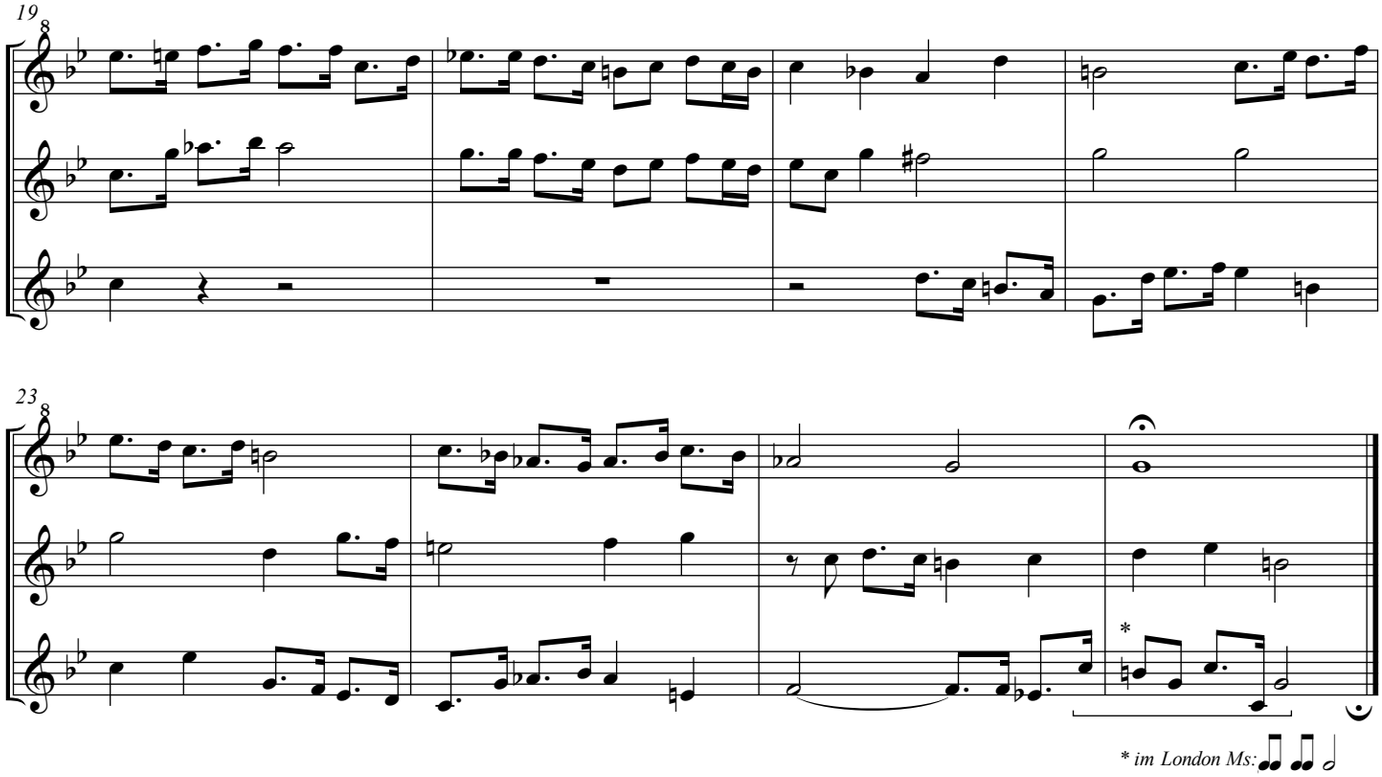
Magnificat septimi toni

Fuga Nr. VII.5

Johann Pachelbel (1653–1706)

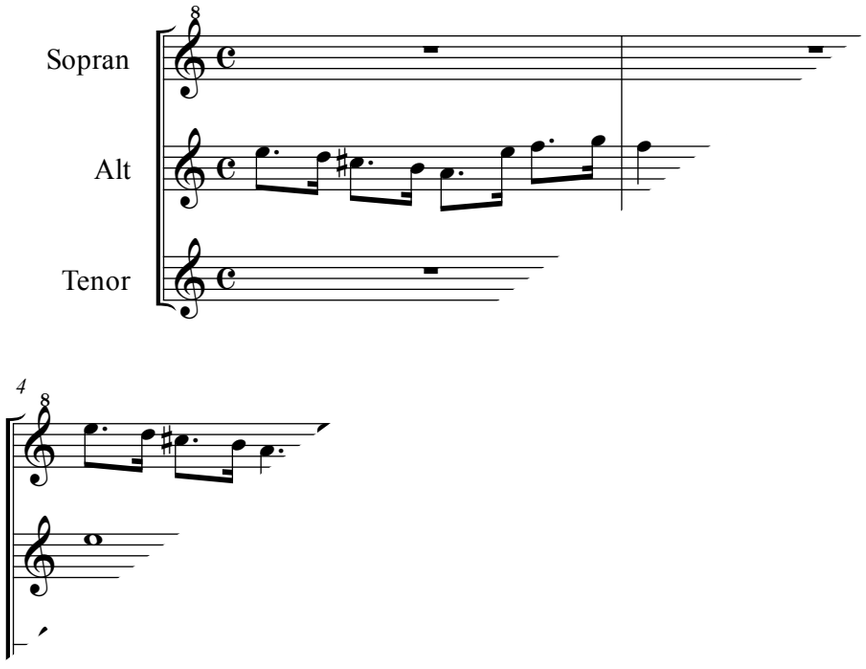


© 2018 by Moeck Musikinstrumente + Verlag GmbH, Celle, Germany · Edition Moeck Nr. 843/844 (Noteninfo)

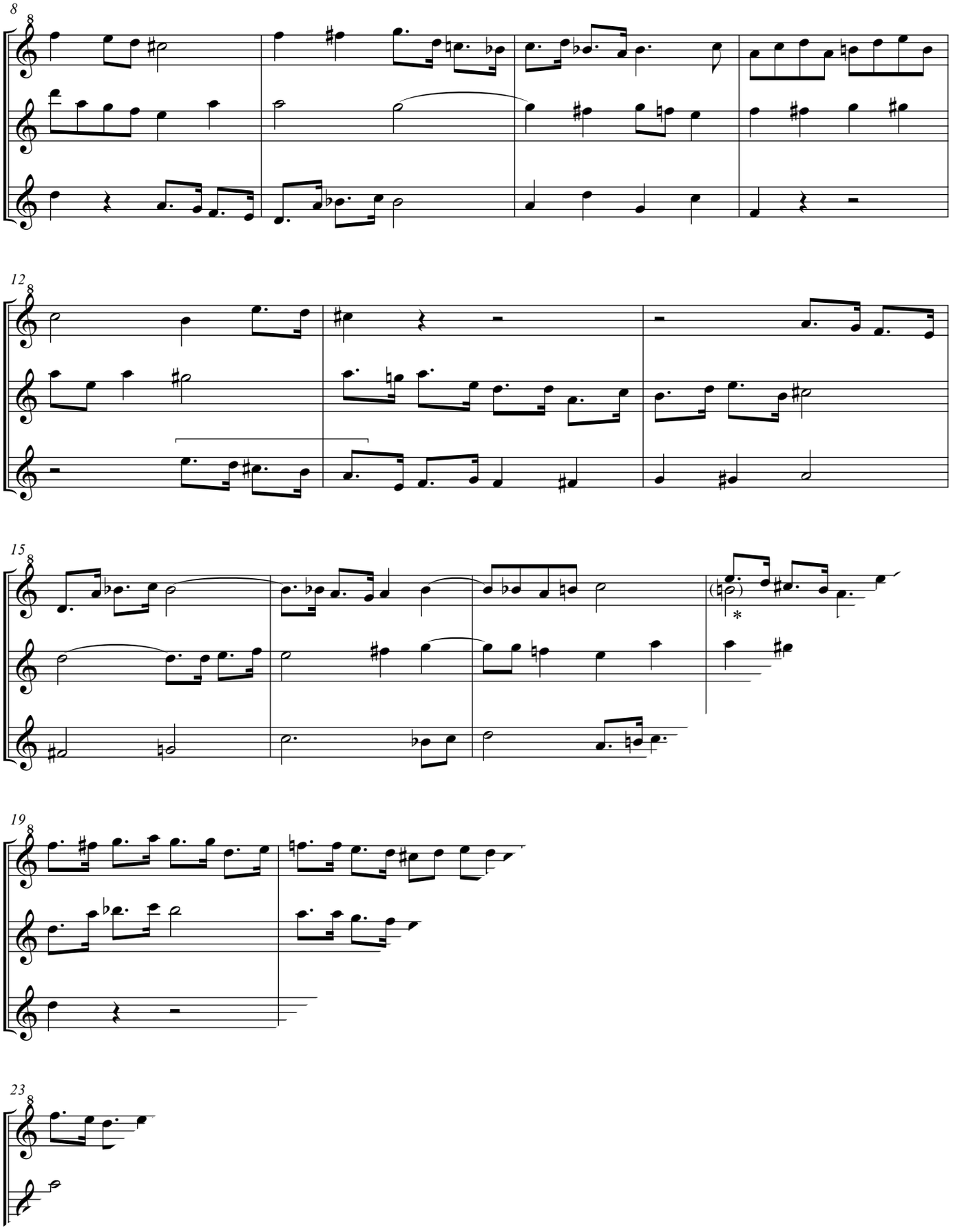


Magnificat septimi toni

Fuga Nr. VII.5 (transponiert)



© 2018 by Moeck Musikinstrumente + Verlag GmbH, Celle, Germany · Edition Moeck Nr. 843/844 (Noteninfo)

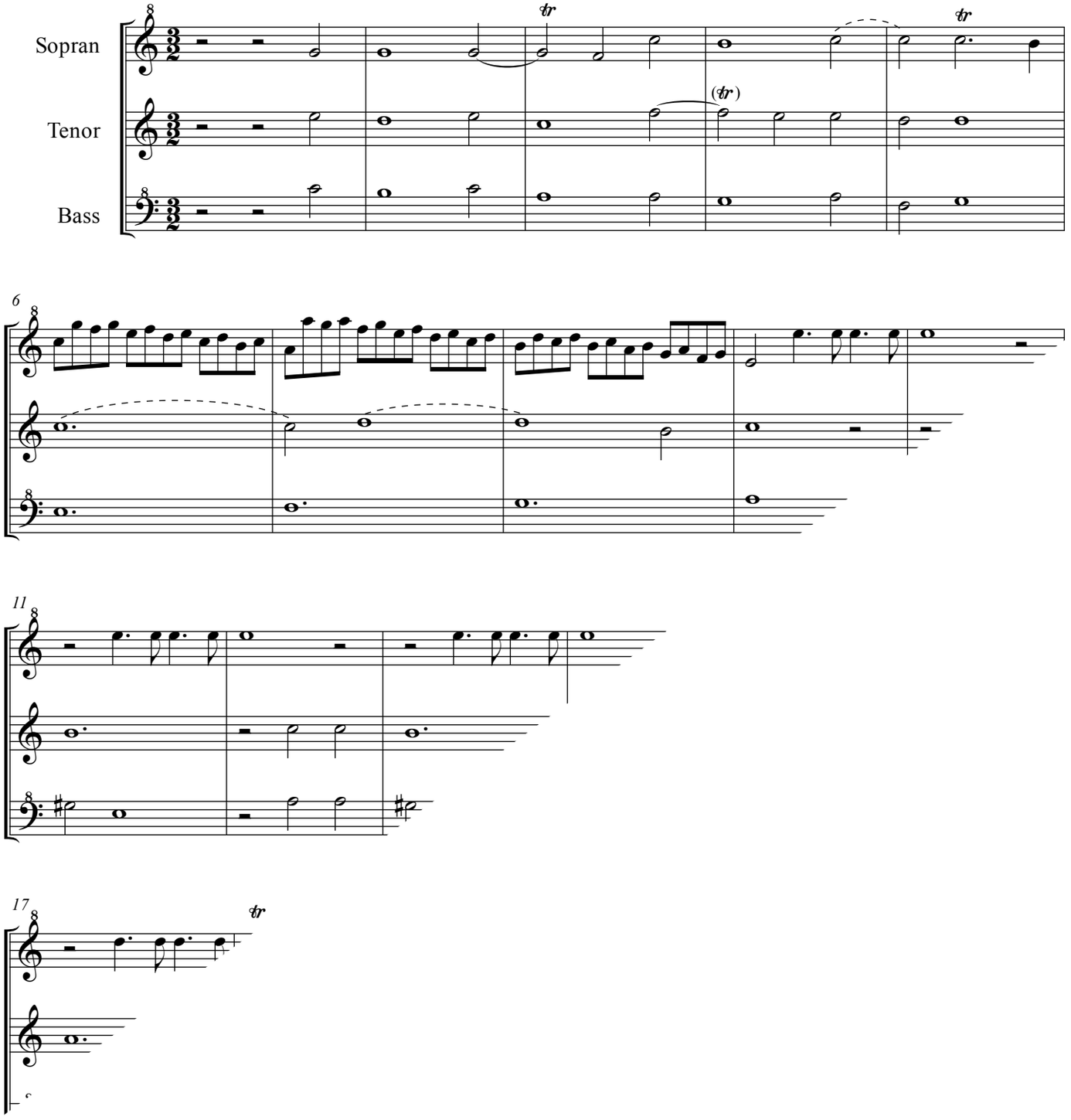


© 2018 by Moeck Musikinstrumente + Verlag GmbH, Celle, Germany · Edition Moeck Nr. 843/844 (Noteninfo)

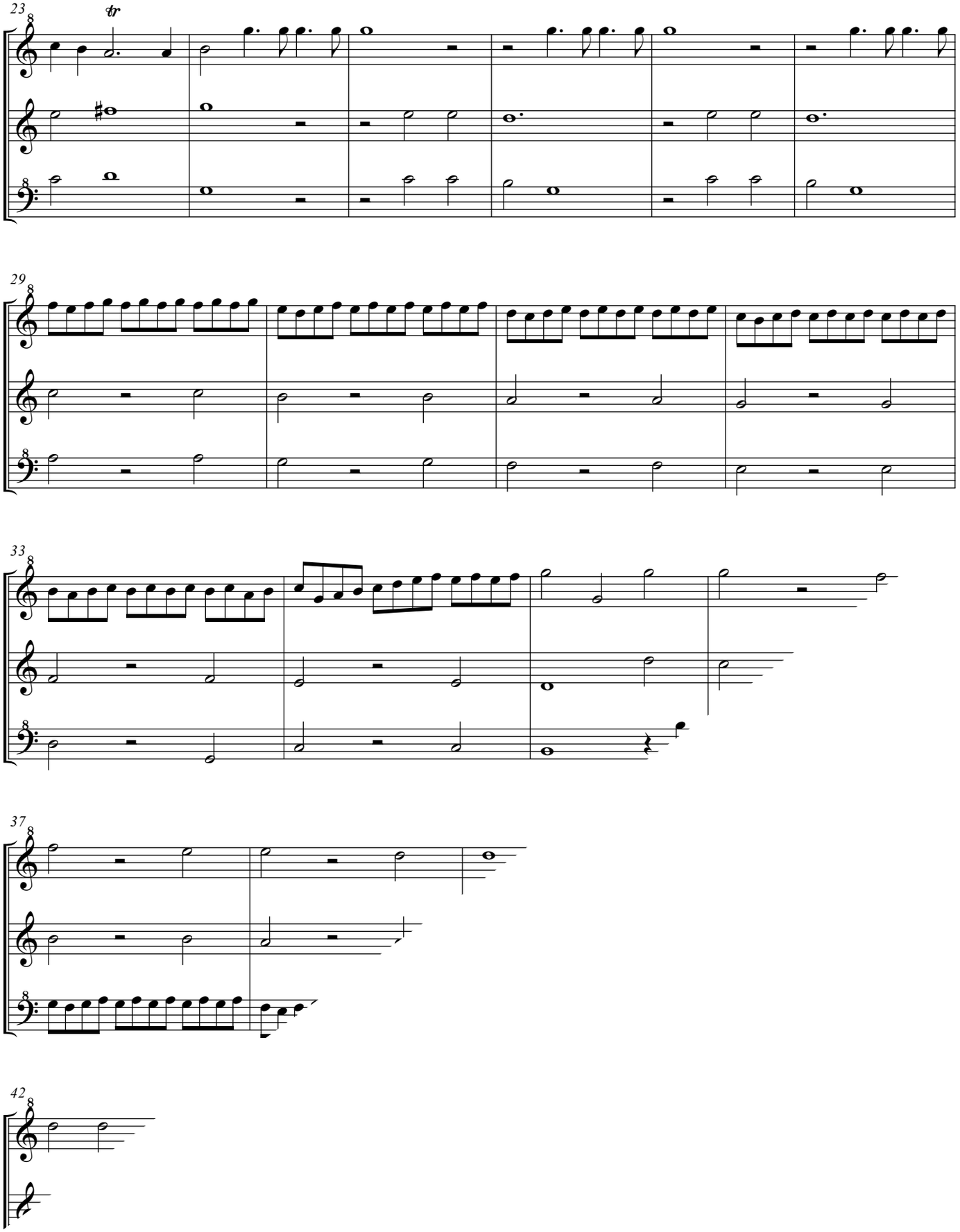
Fantasia in C

Nr. 23

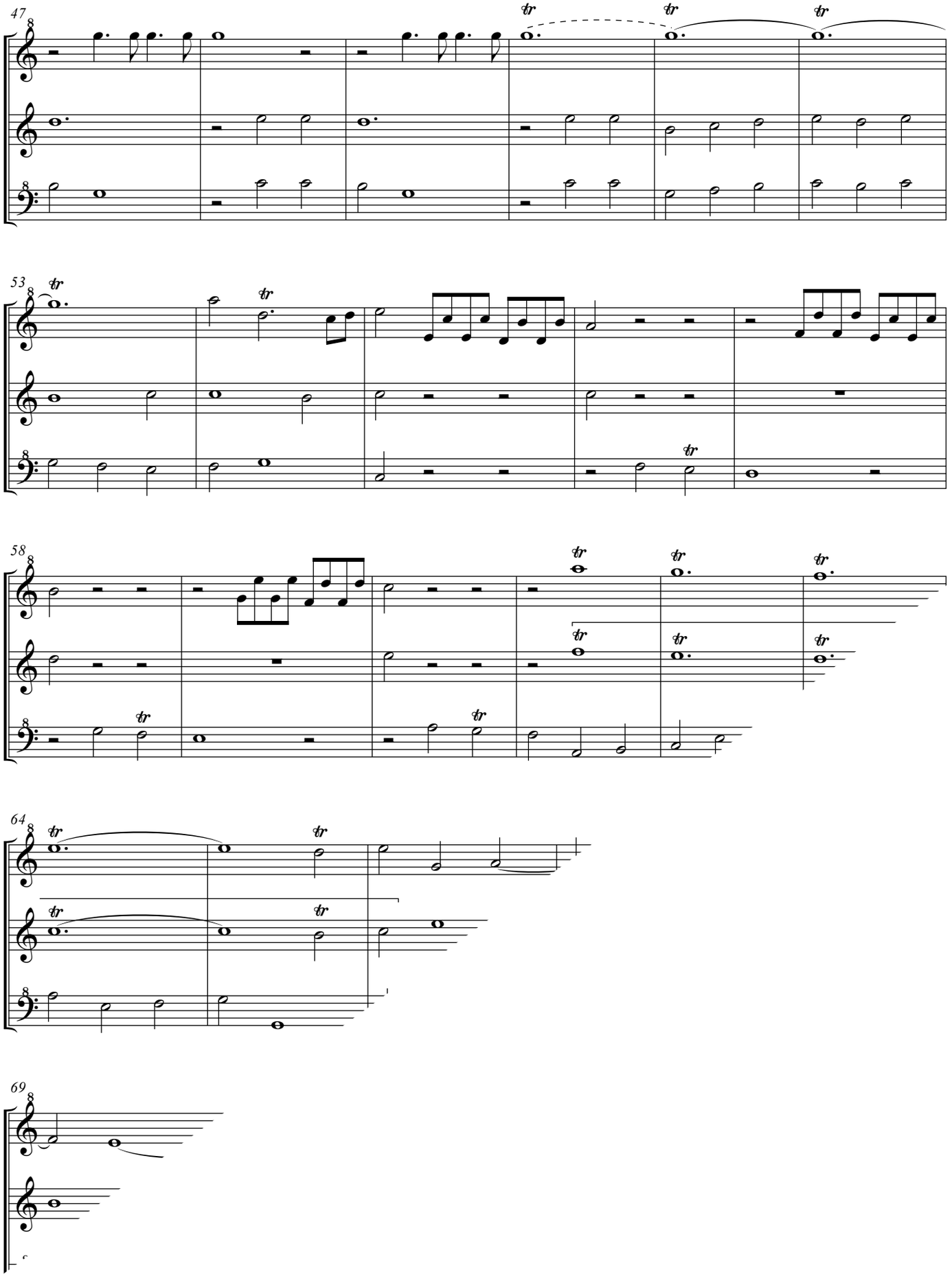
Johann Pachelbel (1653–1706)



© 2018 by Moeck Musikinstrumente + Verlag GmbH, Celle, Germany · Edition Moeck Nr. 843/844 (Noteninfo)



© 2018 by Moeck Musikinstrumente + Verlag GmbH, Celle, Germany · Edition Moeck Nr. 843/844 (Noteninfo)



© 2018 by Moeck Musikinstrumente + Verlag GmbH, Celle, Germany · Edition Moeck Nr. 843/844 (Noteninfo)

Johann Pachelbel est né à Nuremberg en 1653. Sa carrière professionnelle en tant qu'organiste et compositeur le conduit à jouer à la Cathédrale St Etienne de Vienne, dans des églises et des Cours de l'Allemagne centrale, ainsi qu'à Stuttgart avant qu'il ne retourne en 1695 à Nuremberg où il meurt en 1706.

De nos jours, c'est surtout son *Canon* pour trois violons et basse continue qui est connu pour être un « tube de la musique classique » ; les suites d'accords qu'il comporte ont servi de base à la composition de près d'une centaine de mélodies de musique pop. Dans l'œuvre complète de Pachelbel, la musique de chambre instrumentale ne joue qu'un rôle secondaire ; ce sont les compositions de musique sacrée pour chœur et avant tout pour orgue qui constituent l'essentiel de ses compositions. Un grand nombre des compositions pour orgue réalisées par Pachelbel sont des œuvres liturgiques. Cela signifie donc qu'elles sont incorporées aux services religieux (préludes de choral ; 94 compositions en relation avec le *Magnificat* sous forme de répons entre l'orgue et le chœur). Son répertoire compte environ 110 fugues, dont seulement 30 n'ont pas de caractère liturgique. Ses œuvres contrapontistes pour instruments à touches ne sont jamais très longues et se caractérisent par une clarté musicale, éléments garants d'une expression homogène. La plupart se jouent sans actionnement de la pédale. Ces compositions peuvent être interprétées sur pratiquement tous les instruments à touches, tels que les orgues, le clavecin ou le clavicorde de l'époque.

Du vivant de Pachelbel, seuls deux recueils de ses œuvres ont été imprimés. Tous les autres sont manuscrits, au même titre que les deux fugues que voici. On retrouve la *Fuga in C* dans divers manuscrits, dont l'un comporte la mention *Nachtigall* (Rossignol), qui est d'ailleurs barrée. Les répétitions de certaines notes, surtout dans la partie de soprano, si caractéristiques du mode de composition de Pachelbel rappellent le chant du rossignol. À la fin du morceau, le sol^2 retentit 73 fois ! Ayant en tête la pièce *Engels Nachtegaeltje* de van Eyck, il m'a semblé évident de procéder à un arrangement de cette fugue pour trio de flûtes à bec. La deuxième fugue *Magnificat septimi toni* (n° VII.5) est tirée du manuscrit berlinois des fugues issues du Magnificat. Elle est présentée ici en deux tonalités : d'abord dans sa tonalité originale (sol mineur), puis dans une transposition en la mineur. Ces deux versions présentent des avantages et des inconvénients tant au niveau du son que de la technique d'interprétation, surtout pour la partie de ténor.

Lorsqu'une œuvre pour instruments à touches fait l'objet d'un arrangement pour flûtes à bec, le registre d'origine se voit automatiquement réduit. Les passages signalés par des crochets (⌐¬) ont été transposés à l'octave : la flûte à bec par exemple a un registre moins étendu que celui de la basse. Il en résulte la plupart du temps une modification de la ligne mélodique. Afin d'éviter des sauts inhabituels, la transposition à l'octave s'est fait, à certains endroits, par la scission d'une note en deux notes de plus courte valeur (ex. *Nachtigall* : Ténor, mesure 46). Les compositions pour instruments à touches de l'époque baroque comportent plus souvent des accords complexes à certains endroits pour permettre par exemple une augmentation de la dynamique ou obtenir une ligne mélodique exacte, tel que c'est le cas dans l'accord final de *Nachtigall*. Dans le présent arrangement, d'autres notes qui peuvent être jouées dans le cas où plusieurs flûtes interprètent la même voix sont indiquées entre parenthèses. Si la pièce est interprétée par des flûtes à bec soprano, alto et ténor, la pièce sonnera une octave plus haut que la pièce originale.

La musique de Pachelbel s'inscrit dans la tradition du 17ème siècle. Par conséquent, les trilles doivent débuter plutôt sur la note principale, comme le décrit Franz Xaver Murschhauser dans la préface de ses pièces pour orgue dans son recueil *Prototypon*, paru à Nuremberg en 1703/1707.

Les arrangements des fugues se basent sur l'édition encore incomplète des œuvres de Pachelbel réalisée par Michael Belotti (Johann Pachelbel : *Complete Works for Keyboard Instruments, Vol. II: Fugues*. New York, 2005; *Vol. IV. Magnificat Fugues from the Berlin Manuscript*. Second series. New York, 2002. Wayne Leupold Editions), tandis que la *Fantaisie* se base sur l'édition de A. Sandberger (DTB, 2. Jg., Band 1: Klavierwerke von J. Pachelbel. Leipzig 1901). Il n'existe pas encore de catalogue unifié des œuvres instrumentales de Pachelbel.

Dans les années 2000, les œuvres pour orgue, dont le nombre dépasse les 200, ont été regroupées dans quatre recueils indépendants les uns des autres (abréviations : POP, WPC, P, T). J'ai renoncé à ces indications pour des raisons de clarté. Traduction: *A. Rabin-Weller*

Gabriele Hilsheimer
Heidelberg, septembre 2017

MOECK

ISMN M-2006-0843-4
Titelentwurf: Christoph Zehm, Wiesbaden

www.moeck.com