

Edition Eulenburg
No. 657

BRAHMS

TRAGISCHE OUVERTÜRE
TRAGIC OVERTURE

for Orchestra
Op. 81

Eulenburg

JOHANNES BRAHMS

TRAGISCHE
OUVERTÜRE
TRAGIC OVERTURE

for Orchestra
Op. 81

Edited by/Herausgegeben von
Richard Clarke

Ernst Eulenburg Ltd

London • Mainz • Madrid • New York • Paris • Prague • Tokyo • Toronto • Zürich

CONTENTS

Preface	III
Vorwort	V
Tragische Ouvertüre	1

© 2020 Ernst Eulenburg & Co GmbH, Mainz
for Europe excluding the British Isles
Ernst Eulenburg Ltd, London
for all other countries

All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,
or transmitted in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without the prior written permission of the publisher:

Ernst Eulenburg Ltd
48 Great Marlborough Street
London W1F 7BB

PREFACE

Brahms's tally of orchestral works includes not only four symphonies, the two serenades Opp. 11 and 16 and the Haydn Variations Op. 56a but also two overtures, the Academic Festival Overture Op. 80 and the Tragic Overture Op. 81. Both these last-named works were written at Bad Ischl in the Salzkammergut during the summer of 1880. Although we know little about Brahms's compositional activities during these months, it is clear from a letter of 28 August 1880 that the Tragic Overture was written after the Academic Festival Overture, for we read here that 'The "Academic" tempted me into writing a second overture that I can describe only as "Dramatic" – but I don't much care for this title. Previously it was my music that I didn't much care for, but now it's the titles as well – is this ultimately vanity on my part?'¹ Brahms's uncertainty with regard to the work's title resurfaces a month later, when he wrote to his friend Bernhard Scholz, who was active as a conductor in Breslau: 'You can also include in the programme a "dramatic" or "tragic" overture or an "overture to a tragedy". As you can see, I can't find a title on this occasion either; can you help?'² But Brahms must have decided on the definitive title at some point during the autumn of 1880, for it was as his 'Tragic Overture' that his Op. 81 was published.

The Academic Festival Overture owes its existence to external circumstances, namely, the University of Breslau's decision to confer an honorary doctorate on Brahms, but the composer's first major biographer, Max Kalbeck,³ argued that the Tragic Overture, too, was

prompted by outward events in his life, seeing a close connection between the Tragic Overture and plans for a production of Parts One and Two of Goethe's *Faust* at the Burgtheater in Vienna in 1876, plans that were drawn up by the director of the theatre, Franz Dingelstedt, but which in the event came to nothing. Brahms was to have written the incidental music for the production. Kalbeck believed that the Tragic Overture was part of this incidental music: 'The suggestion that the Tragic Overture was once a *Faust* Overture or that it was intended to become one is too tempting to be dismissed out of hand.'⁴ None the less, there is no evidence, whether compositional or verbal, to support this suggestion. Not even the subsequent discovery of a sketch containing bars 120–84 of the Tragic Overture in draft form can be adduced in favour of Kalbeck's claim, for it dates not from the 1870s but from the 1860s and was intended in all likelihood for a movement of a symphony that the composer then abandoned.⁵

In short, Brahms's reason for writing his Tragic Overture must have sprung from internal, rather than external, factors. In the first place there was his tendency to approach his work 'from two directions'⁶ – here it is sufficient to recall his two serenades, his first two symphonies and his two later clarinet sonatas Op. 120. Secondly, there is what Christian Martin Schmidt has called the 'two expressive faces' of Brahms as a composer,⁷ with pairs of works expressing the extremes of jocularly and sadness. Brahms himself said of his two overtures that 'One of them weeps, the other one laughs',⁸

¹ Otto Gottlieb-Billroth, *Billroth und Brahms im Briefwechsel* (Berlin and Vienna, 1935), 303; see also *Johannes Brahms and Theodor Billroth: Letters from a Musical Friendship*, trans. and ed. Hans Barkan (Norman, Oklahoma, 1957), 96.

² Letter to Bernhard Scholz, 17 Sept. 1880, quoted in *Johannes Brahms Briefwechsel*, ed. Deutsche Brahms-Gesellschaft, 16 vols. (Berlin, 1907–22), iii.229.

³ Max Kalbeck, *Johannes Brahms*, 4 vols., 2nd edn (Berlin, 1912), iii.255–8.

⁴ Kalbeck, *Johannes Brahms* (note 3), iii.258.

⁵ See Karl Geiringer, *Johannes Brahms: Sein Leben und Schaffen* (Kassel, 1974), 272–3; trans. H. B. Weiner and Bernard Miall as *Brahms: His Life and Work* (London, 1963), 257.

⁶ See Christian Martin Schmidt, *Reclams Musikführer Johannes Brahms* (Stuttgart, 1994), 80.

⁷ Schmidt, *Johannes Brahms* (note 6), 80.

⁸ See Brahms's letter to Carl Reinecke, 7 Oct. 1880, quoted in *Brahms Briefwechsel* (note 2), iii.143.

IV

and on 6 September 1880 he informed his publisher that ‘On this occasion I was unable to deny my melancholy temperament the satisfaction of writing an overture to a tragedy!’⁹

The Tragic Overture received its first performance in Vienna on 26 December 1880 under the direction of Hans Richter. Brahms prepared the ground for the performance in two different ways. On 13 September 1880 he played the work with Clara Schumann in a transcription for piano duet prepared by the composer himself. Clara, who was celebrating her birthday, afterwards wrote in her diary: ‘Terrible weather, but in spite of the rain the day turned out to be thoroughly enjoyable, if rather too much of a strain on me, not least because I spent the morning with Johannes rehearsing his splendid new overtures [Opp. 80 and 81] before playing through them again in the evening.’¹⁰ And in early December 1880 Brahms persuaded his close friend Joseph Joachim to play through the Tragic Overture with the orchestra of the

Royal College of Music in Berlin, a rehearsal intended above all to identify errors in the handwritten parts that were later used at the first performance in Vienna.

At its Viennese première, the Tragic Overture encountered a certain amount of reserve on the audience’s part, a reserve that may well have been due to its emotionally austere seriousness and often resigned tone that prevented it from becoming instantly accessible. But in the course of its reception history, the work’s other qualities have emerged, notably the beauty of its second subject and the instrumental colour of the transition from the first to the second subject-groups, a passage suggestive of a scene from nature. These are qualities that create the effect of a musical smile in the midst of all the tears and that have increasingly reconciled listeners to the overture’s basically tragic tenor.

Klaus Döge

Translation: Stewart Spencer

⁹ Letter from Brahms to Karl Simrock, 6 Sept. 1880, quoted in *Brahms Briefwechsel* (note 2), x.155.

¹⁰ Quoted by Berthold Litzmann, *Clara Schumann: Ein Künstlerleben. Nach Tagebüchern und Briefen*, 3 vols. (Leipzig, 1920), iii.413; trans. Grace E. Hadow as *Clara Schumann: An Artist’s Life*, 2 vols. (London and Leipzig, 1913), ii.355.

VORWORT

Johannes Brahms' Orchesterschaffen weist neben den vier Symphonien, den beiden Serenaden op. 11 und op. 16 sowie den Haydn-Variationen op. 56a auch zwei Ouvertüren auf: Die *Akademische Festouvertüre* op. 80 und die *Tragische Ouvertüre* op. 81. Beide entstanden im Sommer 1880 in Bad Ischl im Salzkammergut. Zwar ist Genaueres über die damalige kompositorische Arbeit an den Ouvertüren nicht bekannt, Brahms' Brief vom 28. August 1880 zufolge aber muss die *Tragische Ouvertüre* nach der *Akademischen* entstanden sein. Denn in den Zeilen heißt es: „Die ‚Akademische‘ hat mich noch zu einer zweiten Ouvertüre verführt, die ich nur eine ‚Dramatische‘ zu nennen weiß – was mir wieder nicht gefällt. Früher gefiel mir bloß meine Musik nicht, jetzt auch die Titel nicht, das ist am Ende Eitelkeit –?“¹ Die dabei auftretende Unsicherheit hinsichtlich des Werk-Titels erscheint nochmals einen Monat später, als Brahms an Bernhard Scholz, einen befreundeten Dirigenten in Breslau, schrieb: „Du kannst nämlich [...] noch eine ‚dramatische‘ oder ‚tragische‘ oder ‚Trauerspiel-Ouvertüre‘ aufs Programm setzen. Du siehst, auch diesmal kann ich keinen Titel finden; kannst Du helfen?“² Im Laufe des Herbstes 1880 allerdings dürfte Brahms' Entscheidung für den endgültigen Titel „Tragische Ouvertüre“, mit dem das Opus 81 auch gedruckt wurde, gefallen sein.

Die *Akademische Fest-Ouvertüre* verdankte ihre Entstehung einem äußeren Anlass, nämlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde für Brahms durch die Breslauer Universität. Auch hinsichtlich der *Tragischen* hat der Brahms-Biograph Max Kalbeck³ einen äußeren Anlass postuliert: Er sieht sie in engem Zu-

sammenhang mit jener von Franz Dingelstedt, dem Direktor des Wiener Burgtheaters, 1876 geplanten (aber nie zustande gekommenen) Aufführung von Goethes *Faust I* und *II*, zu der Johannes Brahms die Schauspielmusik zu komponieren hatte. Das Opus 81 betrachtet er dabei als einen Teil dieser Schauspielmusik: „Die Vermutung, daß die ‚Tragische Ouvertüre‘ einmal eine Faust-Ouvertüre war oder werden sollte, liegt zu nahe, um sich ohne weiteres von der Hand weisen zu lassen.“⁴ Doch gibt es für diese Vermutung weder kompositorische noch verbale Belege. Und auch jenes später aufgefundene Skizzenblatt, das entwurfartig die Takte 120–184 der *Tragischen Ouvertüre* enthält⁵, ist kein Argument für Kalbeck: Denn es stammt nicht aus den 1870er, sondern aus den 1860er Jahren und scheint höchstwahrscheinlich für einen damals nicht weiter ausgeführten Symphoniesatz gedacht gewesen zu sein.

Der Anstoß zum Opus 81 dürfte demnach weniger ein äußerer als ein innerer gewesen sein. Zu denken ist dabei zum einen an Brahms' Neigung (man erinnere sich nur an die beiden Serenaden, an die ersten zwei Sinfonien oder an die späteren Klarinettensonaten op. 120), sich einer neuen kompositorischen Arbeit jeweils „von zwei Seiten zu nähern“⁶; und zu denken ist dabei zum anderen an das, wie Schmidt es nennt⁷, ausdrucksmäßige „Doppelgesicht“ des Komponisten Johannes Brahms, der in seinen Werkpaaren auf der einen Seite scherzt und auf der anderen trauert. Mit „(Die eine weint, die andre lacht)“⁸ beschrieb er denn auch seine beiden Ouvertüren, und am 6. September 1880 ließ er seinen Verleger wissen: „Bei der Gele-

⁴ Kalbeck, a. a. O., S. 258.

⁵ Vgl. dazu Karl Geiringer, *Johannes Brahms. Sein Leben und Schaffen*, Taschenbuchausgabe Kassel etc., 1974, S. 272f.

⁶ Vgl. Christian Martin Schmidt, *Reclams Musikführer Johannes Brahms*, Stuttgart 1994, S. 80.

⁷ Ebd.

⁸ So Brahms im Brief an Carl Reinecke vom 7. Oktober 1880, in: *Brahms-Briefwechsel* Bd. III, a. a. O., S. 143.

¹ Otto Gottlieb-Billroth, *Billroth und Brahms im Briefwechsel*, Berlin-Wien 1935, S. 303.

² Brief vom 17.9.1880, zitiert nach: *Brahms-Briefwechsel* Band III, hg. von Wilhelm Altmann, Berlin 1907–1908, S. 229.

³ Max Kalbeck, *Johannes Brahms*, Bd. 3, zweite Auflage, Berlin 1912, S. 255ff.