

MOZART, WOLFGANG AMADEUS (1756–91)

	LAUT VERKÜNDE UNSRE FREUDE, K 623	12'28
	Cantata for soloists, male chorus and orchestra	
1	<i>Allegro</i> (Choir; Soloists: Tenor I & II, Bass) – <i>Recitative</i> (Tenor)	3'15
2	<i>Aria</i> (Tenor) – <i>Recitative</i> (Tenor & Bass)	4'24
3	<i>Duet</i> (Tenor & Bass)	3'10
4	<i>Allegro</i> (Choir; Soloists: Tenor I & II, Bass)	1'38
5	DIE IHR DES UERMESSLICHEN WELTALLS SCHÖPFER EHRT, K 619	6'41
	Cantata for tenor and fortepiano	
6	DER MAURERFREUDE, K 471	6'27
	Cantata for tenor, male chorus and orchestra	
	<i>Allegro</i> – <i>Recitativo</i> – <i>Andante</i> – <i>Molto Allegro</i>	
7	LIED ZUR GESELLENREISE, K 468	3'12
	for tenor and organ. <i>Larghetto</i>	
8	LOBEGESANG AUF DIE FEIERLICHE JOHANNISLOGE, K 148	4'57
	'O, heiliges Band...' [piano part realized by Alexander Puliaev]	
	for tenor, male chorus and fortepiano. <i>Langsam</i>	
	THAMOS, KÖNIG IN ÄGYPTEN, K 345	19'35
	Orchestral entr'actes for the play by Tobias von Gebler	
9	No. 2. <i>Maestoso</i> – <i>Allegro</i>	6'59
10	No. 3. <i>Andante</i>	6'09
11	No. 4. <i>Allegro</i> – <i>Allegretto</i> – <i>Andante</i> ...	2'51
12	No. 5. <i>Allegro vivace assai</i>	3'35

13	<p>DIR, SEELE DES WELTALLS, K 429 (468a)
completed and edited by Franz Beyer (<i>Breitkopf & Härtel</i>)
Cantata for tenor, male chorus, orchestra and organ
<i>Maestoso</i> (choir) – <i>Andante</i> (aria: tenor) – <i>Maestoso</i> (choir)</p>	9'35
14	<p>IHR UNSRE NEUEN LEITER, K 484
Song for tenor, male chorus and organ. <i>Andante</i></p>	3'08
15	<p>ZERFLIESSET HEUT', GELIEBTE BRÜDER, K 483
Song for tenor, male chorus and organ. <i>Andante</i></p>	2'04
16	<p>MEISTERMUSIK (MAURERISCHE TRAUERMUSIK, K 477)
Attempted reconstruction by Philippe A. Autexier of the original version
of the <i>Maurerische Trauermusik (Masonic Funeral Music)</i> (<i>Breitkopf & Härtel</i>)
for male chorus and orchestra. <i>Adagio</i></p>	4'10

TT: 73'52

DIE KÖLNER AKADEMIE CHOIR AND ORCHESTRA
MICHAEL ALEXANDER WILLENS *conductor*

JOHN HEUZENROEDER *tenor*

MARIO BORGIONI *bass*

ALEXANDER PULIAEV *fortepiano*

WILLI KRONENBERG *organ*

Following his initiation into the Masonic Lodge ‘Zur Wohltätigkeit’ (‘Benificence’) in Vienna on 14th December 1784, Mozart composed a succession of pieces celebrating Masonic thought and practices – typically for special occasions. These include the *Lied zur Gesellenreise*, K 468; two songs for male chorus, K 483 and K 484; a cantata, *Die Maurerfreude*, K 471, and the *Maurerische Trauermusik*, K 477 – all included on this disc. K 468 was probably written to mark a family occasion close to the composer himself: in the spring of 1785, his father Leopold was admitted to the status of ‘Fellow-Craft’ in the ‘Zur wahren Eintracht’ (‘True Concord’) Lodge in Vienna. Shortly afterwards, K 471 was performed at a ceremony honouring the Master of the ‘True Concord’ Lodge, Ignaz von Born, the prominent mineralogist, who had recently been ennobled in recognition of his discovery of new methods for smelting metals. The same year, between August and December, different versions of K 477 were possibly performed up to three times at the ‘True Concord’ Lodge. K 483 and 484 were written for an assembly of the newly-formed Lodge ‘Zur neugekrönten Hoffnung’ in January 1786 to which Mozart himself now belonged: ‘New Crowned Hope’ was one of several new Masonic Lodges formed as amalgamations of previous smaller ones – including ‘Benificence’ – in response to a decree from Emperor Joseph II in December 1785 limiting the numbers of such Lodges in Vienna and imposing restrictions on membership.

Mozart’s earliest composition with Masonic associations is perhaps the song *Lobgesang auf die feierliche Johannisloge*, K 148, for tenor, male chorus and keyboard – a setting of a nineteen-stanza text by Ludwig Friedrich Lenz. Mozart left only a melody and bass (that is, without chordal realisation – supplied editorially in this recording). One feature of its form set a pattern for Mozart’s later Masonic works (for instance, in *Die Maurerfreude*): they generally close with a chorus, often repeating and extending the last phrase of a previous solo. The date of the *Lobgesang* is a subject of some dispute. While thought to have originated as

early as 1772 (hence its relatively early Köchel number), it seems unusual that Mozart would have set such an obviously Masonic text many years before his own active involvement with Freemasonry. Alternative claims have been advanced for it having been composed in 1784, though it does not appear in Mozart's personal Thematic Catalogue ('Verzeichnüb'), begun in February that year. Yet further research on Mozart's handwriting in the surviving autograph seems to rule out 1784: so the question remains unsolved for now.

The 'Verzeichnüb' does include an entry in July 1785 for the *Masonic Funeral Music*, K 477, listing among its instrumentation a single basset horn. The work is by far the best-known of Mozart's Masonic music, but the version usually heard today is the last of three, if the hypothesis of the French musicologist Philippe Autexier is correct. In 1985 Autexier made an attempted reconstruction [*Rekonstruktionsversuch*] of the original version, which is heard on the present recording. Publishing it as 'Meistermusik', Autexier proposed that it had first been performed on 12th August 1785 at a ceremony celebrating the elevation of Freemason Carl von König to the rank of Master ('Meister'). In the middle section of the work, Mozart appropriates a Gregorian chant setting the Lamentations of Jeremiah – a Biblical text describing the destruction of Solomon's Temple in 586 BC (a common topic in Masonic ritual). On the assumption that this section originally included a male choir, Autexier selected suitable verses from the Lamentations and constructed choral parts for them. On 17th November of the same year, K 477 was performed once more, but now without vocal parts, at a joint memorial for the two statesmen Duke Georg August zu Mecklenburg-Strelitz and Count Franz Esterházy von Galanta. At a further performance – according to Autexier's research probably on 9th December – it had acquired two additional basset horns and a double bassoon, these sober, dark woodwind colours adding to the dolorous emotional *Affekt* of the piece as we normally hear it.

Lied zur Gesellenreise, K 468, is Mozart's earliest documented Masonic work. During a visit to Vienna in spring 1785, Leopold Mozart was advanced on 16th April to the level of 'Fellow-Craft' in the Masonic hierarchy, and this brief song with piano accompaniment describes the initiate's journey towards enlightenment.

The cantata *Maurerfreude*, K 471, was performed on 24th April 1785 in honour of Lodge Master Ignaz von Born. It was published in a sumptuous edition in August that year (the production costs supported by fellow-Masons) sold 'for the benefit of the poor'. Two quick arias for tenor solo are separated by a recitative and arioso, with the soloist being joined at the work's close by a three-part chorus celebrating the wise Emperor (Joseph II). At the first performance, the solos were sung by Valentin Adamberger, who had premièred the role of Belmonte in *Die Entführung aus dem Serail*. Also dating from 1785 are the two songs, *Zerfließet heut', geliebte Brüder*, K 483, and *Ihr unsre neuen Leiter*, K 484, for tenor and organ, with closing choral accompaniment.

Following the reconstitution of his Lodge as 'Crowned Hope' in January 1786, Mozart seems not to have composed specifically for Masonic rituals again until his final year, although his cantata *Dir, Seele des Weltalls* may have originated during those intervening years. It exists only in fragmentary form: its opening two movements survive in draft score (the musical text arranged at an early date by Mozart's friend, Maximilian von Stadler), while the third breaks off after just 17 bars. As presented on this disc, the piece is concluded with a *da capo* of the opening movement.

Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehret, K 619 (July 1791), is a cantata honouring 'the creator of the infinite universe'; while not strictly-speaking Masonic, it sets a pantheistic and pacifistic text compiled by a fellow-Mason, Franz Ziegenhagen from Regensburg. Scored for solo voice and keyboard accompaniment, it contrasts recitative- and aria-like sections in alternation, including quite florid piano writing that Mozart perhaps performed himself.

Laut verkünde unsre Freude, K 623, is more fundamentally Masonic in theme, and is the last work Mozart completed (he died less than three weeks after conducting it at the inaugural meeting of a new temple within the ‘Crowned Hope’ Lodge on 17th November 1791). It is the most extended of his Masonic pieces. Beginning with a three-part chorus (including also solo voices), it leads via a recitative praising the temple’s recent completion into a succession of solo and duo arias separated by further phrases of recitative and a repetition of the opening chorus. Later, in 1792, the score was published by subscription to assist Mozart’s ‘distressed widow and orphans’.

Mozart’s entr’actes to Tobias von Gebler’s five-act play *Thamos, König in Ägypten*, K 345, were certainly completed by 1779 (although a previous version of the play, lacking the entr’actes, but including choruses he had begun in late 1773, was performed in Salzburg in 1776). Quite when the entr’actes were composed has so far defied Mozart scholarship. Manuscript studies and analysis of watermarks in Mozart’s paper, suggest either late 1777 or early 1778 as a possible timeframe. As originally conceived, they belong to a curious genre known as musical melodrama (in which speech was declaimed over an instrumental accompaniment suggestive of various emotional states). Mozart became interested in the genre in late 1778, when he began a collaboration with the poet and Freemason Baron Otto von Gemmingen-Hornberg (*Semiramis* – a work never actually completed), and it may be that the entr’actes now associated with *Thamos* originally began life as incidental music to that abandoned project. Text cues in the entr’actes found in the autograph score of *Thamos* are in Leopold Mozart’s hand, and are at least suggestive of adaptation of pre-existing music (for *Semiramis*?) to revised circumstances (for a performance in Salzburg in 1779). These instrumental pieces are all notable for their delicacy of woodwind scoring, precision of dynamic indications and tense chromaticism, and in their character, they are every bit as dramatic as Mozart’s much better-known works

in the ‘Sturm und Drang’ tradition such as the G minor Symphony, K 183. The story of *Thamos* – the surmounting of a succession of personal life-challenges overcome through the pursuit of virtue – is, in its general scheme, Masonic by association, and parallels have frequently been drawn between this play and the more overtly Masonic *Die Zauberflöte*, which likewise features an evil priestess.

© **John Irving 2017**

John Irving is the author of several books on Mozart, including 'Mozart's Piano Concertos', published by Ashgate (2003).

The tenor **John Heuzenroeder** received his Bachelor of Music – Honours from the Victorian College of the Arts in Melbourne, Australia and his Masters in Advanced Opera from the Royal Scottish Academy of Music and Drama in Glasgow, Scotland.

His first years as a soloist in Australia included performances with Opera Australia and with the Sydney, Melbourne, Tasmanian and Adelaide Symphony Orchestras. Since 2001 he has been working predominantly in Germany and since 2009 he has been a member of the ensemble with the Cologne Opera. John Heuzenroeder’s voice lends itself well to the lyric works of Handel and Mozart as well as English-language composers such as Benjamin Britten.

Based in Cologne, **Die Kölner Akademie** is a unique ensemble performing music from the seventeenth to the twenty-first centuries on both period instruments with its own choir and world-renowned guest soloists. The ensemble seeks to bring out the composers’ intentions by using historical seating plans, critical editions and the proper instrumentation for each work. The orchestra has received the highest critical acclaim internationally for its outstanding performances. Many of these have been

broadcast live and several have been filmed for television. Die Kölner Akademie has made over 40 world première recordings of unknown works; several have been nominated for and received awards. Future plans include tours throughout Europe, South America, North America, Asia and the Middle East.

www.koelnerakademie.com

Michael Alexander Willens, music director of Die Kölner Akademie, studied conducting with John Nelson at the Juilliard School in New York, where he received B.M. and M.M. degrees. He has also studied with Jacques-Louis Monod, Harold Farberman and Leonard Bernstein at Tanglewood, and choral conducting with Paul Vorwerk. Willens' broad experience has given him an unusual depth of background and familiarity with performance practice styles ranging from baroque, classical and romantic through to contemporary as well as jazz and pop music. He has conducted concerts at major festivals in Europe, North and South America and Asia, receiving the highest critical praise, for instance in *Gramophone*: 'Willens achieves an impeccably stylish and enjoyable performance'.

In addition to standard repertoire, Michael Alexander Willens is dedicated to performing works by lesser-known contemporary American composers and has conducted several world premières, many of which have been broadcast live or filmed for television. He is also keenly interested in bringing neglected music from the past to the fore and has made numerous world première recordings featuring such works as well as performing them in concert. Besides his commitment to Die Kölner Akademie, Michael Alexander Willens has guest-conducted orchestras in Germany, Poland, the Netherlands, Brazil, Canada and Israel.

Nach seiner Aufnahme in die Freimaurer-Loge „Zur Wohltätigkeit“ am 14. Dezember 1784 in Wien komponierte Mozart eine Reihe von zumeist anlassbezogenen Werken, die das Gedankengut und die Rituale der Freimaurer feierten. Hierzu gehören das *Lied zur Gesellenreise* KV 468, zwei Lieder für Männerchor (KV 483 & 484), die Kantate *Die Maurerfreude* KV 471 und die *Maurerische Trauermusik* KV 477 – sie alle finden sich auf diesem Album. KV 468 entstand wahrscheinlich anlässlich eines familiären Ereignisses aus dem Umkreis des Komponisten selbst: Im Frühjahr 1785 wurde Mozarts Vater Leopold zum „Gesellen“ in der Loge „Zur wahren Eintracht“ in Wien befördert. Kurz darauf wurde KV 471 bei einer Zeremonie zu Ehren des Stuhlmeisters derselben Loge, Ignaz von Born, aufgeführt – des prominenten Mineralogen, der kurz zuvor wegen seiner Verdienste um neue Verfahren zur Metalltrennung in den Adelsstand erhoben worden war. Zwischen August und Dezember desselben Jahres wurde KV 477 in unterschiedlichen Versionen möglicherweise bis zu dreimal in der „Eintrachts“-Loge aufgeführt. KV 483 und 484 entstanden für eine Versammlung der neu gegründeten Loge „Zur neugekrönten Hoffnung“ im Januar 1786, der Mozart nun selbst angehörte: „Zur neugekrönten Hoffnung“ war eine von mehreren neuen Freimaurerlogen, in die etliche kleinere (u.a. „Zur Wohltätigkeit“) aufgingen, nachdem ein Erlass Kaiser Josephs II. im Dezember 1785 die Anzahl solcher Logen in Wien begrenzt und die Mitgliedschaft mit Auflagen versehen hatte.

Mozarts älteste Komposition in freimaurerischem Zusammenhang ist vermutlich das *Lied Lobgesang auf die feierliche Johannisloge* KV 148 für Tenor, Männerchor und Klavier – die Vertonung eines 19-strophigen Textes von Ludwig Friedrich Lenz, von der nur Melodie und Bass überliefert sind. (Für die vorliegende Aufnahme wurde das Fragment ausharmonisiert.) Ein formales Charakteristikum dieses Liedes sollte sich als Muster für Mozarts spätere Freimaurerwerke (z.B. *Die Maurerfreude*) erweisen: Sie enden gemeinhin mit einem Chor, der oft die Schlussphrase eines

vorangegangenen Solos wiederholt und erweitert. Wann genau der *Lobgesang* komponiert wurde, ist umstritten. Obschon man zunächst als Entstehungsjahr 1772 annahm (daher die relativ frühe Köchel-Nummer), erscheint es unwahrscheinlich, dass Mozart einen so offenkundig freimaurerischen Text etliche Jahre vor seiner eigenen aktiven Freimaurerzeit vertont haben sollte. Andere Theorien verlegen die Kompositionszeit in das Jahr 1784, obschon das Stück nicht in Mozarts eigenem Werk-„Verzeichnüß“ enthalten ist, das im Februar dieses Jahres begonnen wurde. Untersuchungen zu Mozarts Handschrift im überlieferten Autograph scheinen 1784 als Entstehungsjahr vollends auszuschließen, und so bleibt die Frage vorerst ungeklärt.

Für die *Maurerische Trauermusik* KV 477 aber enthält das „Verzeichnüß“ einen Eintrag; im Juli 1785 führt es in der Besetzungsliste ein einzelnes Bassethorn an. Dies ist die bei weitem bekannteste von Mozarts Freimaurer-Kompositionen, doch die Version, die heute üblicherweise gespielt wird, ist – wenn die Hypothese des französischen Musikwissenschaftlers Philippe Autexier richtig ist – die letzte von insgesamt drei Fassungen. 1985 legte Autexier einen Rekonstruktionsversuch der Originalfassung vor, dem die vorliegende Aufnahme folgt. Autexier nimmt an, dass diese „Meistermusik“ (so der von ihm verwendete Titel) erstmals am 12. August 1785 im Rahmen einer Zeremonie erklang, bei der der Freimaurer Carl von König in den Rang eines Meisters erhoben wurde. Im mittleren Teil des Werkes greift Mozart auf einen Gregorianischen Choral zurück, der die Klagelieder Jeremias vertont – einen Bibeltext, der die Zerstörung des Salomonischen Tempels im Jahr 586 v. Chr. schildert (ein verbreitetes Motiv in den Ritualen der Freimaurer). Ausgehend von der Annahme, dass dieser Teil ursprünglich einen Männerchor vorsah, wählte Autexier geeignete Verse aus den Klageliedern und schuf entsprechende Chorpartien. Am 17. November desselben Jahres wurde KV 477 bei einer Gedenkfeier zu Ehren der beiden Staatsmänner Herzog Georg August zu Mecklenburg-Strelitz und Graf Franz Esterházy von Galanta noch einmal aufgeführt, nun aber ohne

Gesang. Bei einer weiteren Aufführung - nach Autexiers Forschungen vermutlich am 9. Dezember – kamen zwei zusätzliche Bassethörner und ein Kontrafagott zum Einsatz, und diese gedämpften, dunklen Holzbläserfarben verstärkten den schmerzlichen emotionalen Affekt des Stückes in seiner heute gebräuchlichen Fassung.

Das *Lied zur Gesellenreise* KV 468 ist das älteste nachweisbare Freimaurerwerk Mozarts. Bei einem Wien-Aufenthalt im Frühjahr 1785 wurde Leopold Mozart am 16. April zum „Gesellen“ befördert, und dieses kurze Lied mit Klavierbegleitung beschreibt den Weg des Eingeweihten zur Erleuchtung.

Die Kantate *Maurerfreude* KV 471 wurde am 24. April 1785 zu Ehren des Stuhlmeisters Ignaz von Born aufgeführt. Im August desselben Jahres wurde sie in einer prächtigen Ausgabe veröffentlicht (die Herstellungskosten trugen befreundete Freimaurer), die „zum Besten der Armen“ verkauft wurde. Zwei rasche Arien für Tenor-Solo werden durch ein Rezitativ und Arioso getrennt; am Ende des Werks erklingt ein dreistimmiger Chor, der den weisen Kaiser (Joseph II.) rühmt. Bei der ersten Aufführung wurden die Solopartien von Valentin Adamberger gesungen, der die Rolle des Belmonte in der *Entführung aus dem Serail* kreierte hatte. Ebenfalls aus dem Jahr 1785 stammen die beiden Lieder *Zerfließet heut', geliebte Brüder* KV 483 und *Ihr unsre neuen Leiter* KV 484 für Tenor und Orgel mit Schlusschor.

Nach der Neugründung seiner Loge im Januar 1786 („Zur neugekrönten Hoffnung“, später „Gekrönte Hoffnung“) scheint Mozart bis zu seinem Todesjahr keine weitere Musik für Freimaurer-Rituale komponiert zu haben, obschon seine Kantate *Dir, Seele des Weltalls* in diesen Jahren entstanden sein könnte. Diese Kantate ist nur fragmentarisch überliefert: Während die beiden ersten Sätze als Partiturskizze vorliegen (die früh schon von Mozarts Freund Maximilian von Stadler ausgeführt wurde), bricht der dritte nach nur 17 Takten ab. Zum Abschluss des Stückes erklingt in dieser Aufnahme der Eingangssatz *da capo*.

Die Kantate *Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehret* KV 619 (Juli

1791) ist zwar nicht im engeren Sinn freimaurerisch, vertont aber einen pantheistisch-pazifistischen Text, der von dem Regensburger Freimaurer Franz Ziegenhagen zusammengestellt wurde. In dem für Sologesang mit Klavierbegleitung gesetzten Stück wechseln rezitativische und ariose Teile ab; den anspruchsvollen Klavierpart hat vielleicht Mozart selber übernommen.

Das Thema von *Laut verkünde unsre Freude* KV 623 steht der Freimaurerei wieder näher. Es ist das letzte Werk, das Mozart abschließen konnte (er starb kaum drei Wochen, nachdem er die Uraufführung anlässlich einer Tempelweihe der „Gekrönten Hoffnung“ am 17. November 1791 geleitet hatte). Es ist die umfangreichste seiner Freimaurerkompositionen. Nach dem dreistimmigen Eingangschor (samt Solostimmen) erklingt ein Rezitativ, das die Vollendung des Tempels preist; es folgen Solo-Arien und Duette, die durch weitere rezitativische Einschübe getrennt sind, bis die Reprise des Eingangschors das Werk beendet. 1792, nach Mozarts Tod, wurde die Partitur auf Subskriptionsbasis „zum Vortheil seiner hilfsbedürftigen Wittve und Waisen“ veröffentlicht.

Mozarts Zwischenaktmusiken für Tobias von Geblers fünftaktiges Schauspiel *Thamos, König in Ägypten* KV 345 wurden mit Sicherheit bis 1779 fertiggestellt (auch wenn eine frühere Fassung des Stücks – ohne Zwischenaktmusiken, aber mit Chören, die er Ende 1773 begonnen hatte – 1776 in Salzburg aufgeführt wurde). Den genauen Zeitpunkt ihrer Entstehung hat die Mozart-Forschung bislang nicht zweifelsfrei ermitteln können; die Analyse von Handschrift und Wasserzeichen legt einen Zeitraum zwischen Ende 1777 und Anfang 1778 nahe. In ihrer ursprünglichen Konzeption gehörten die Stücke einem eigentümlichen Genre an – dem musikalischen Melodram. (Die Schauspieler deklamieren ihre Rede hierbei über einer instrumentalen Begleitung, die verschiedene Gefühlszustände evoziert.) Mozart zeigte Ende 1778 erstes Interesse an diesem Genre, als er ein gemeinsames Projekt mit dem Dichter und Freimaurer Baron Otto von Gemmingen-Hornberg in Angriff

nahm (*Semiramis* – ein Werk, das nie vollendet wurde), und es ist gut möglich, dass die heute mit *Thamos* verbundenen Zwischenaktmusiken ursprünglich als Bühnenmusik für dieses aufgegebenen Projekt gedacht waren. Im *Thamos*-Autograph hat Leopold Mozart die Zwischenaktmusiken um Texteinsätze ergänzt, was auf eine Anpassung älteren Materials (für *Semiramis*?) auf geänderte Umstände (für eine Salzburger Aufführung im Jahr 1779) hinweisen könnte. Diese Instrumentalstücke zeichnen sich durch einen filigranen Holzbläsersatz aus, durch präzise dynamische Vortragsangaben und eine spannungsreiche Chromatik; ihr dramatischer Charakter stellt sie auf eine Stufe mit weitaus bekannteren „Sturm und Drang“-Werken Mozarts wie etwa der g-moll-Symphonie KV 183. Das Grundthema von *Thamos* – die erfolgreiche Bewältigung persönlicher Herausforderungen durch tugendhaftes Handeln – ist durchaus freimaurerisch, und so wurden häufig Vergleiche gezogen zwischen diesem Schauspiel und der unverhohlener freimaurerischen *Zauberflöte*, in der ebenfalls eine böse Priesterin in Erscheinung tritt.

© **John Irving 2017**

John Irving ist Autor mehrerer Bücher über Mozart, u. a. „Mozart's Piano Concertos“ (Ashgate, 2003).

Der Tenor **John Heuzenroeder** studierte am Victorian College of the Arts in Melbourne/Australien (Bachelor of Music) sowie an der Royal Scottish Academy of Music and Drama in Glasgow/Schottland (Masters in Advanced Opera).

In seinen ersten Solistenjahren in Australien trat er an der Opera Australia und mit den Symphonieorchestern von Sydney, Melbourne, Adelaide und Tasmanien auf. Seit 2001 arbeitet er überwiegend in Deutschland, wo er seit 2009 Ensemblemitglied der Oper Köln ist. John Heuzenroeders Stimme eignet sich insbesondere für die Vokalwerke Händels, Mozarts und englischsprachiger Komponisten wie Benjamin Britten.

Die Kölner Akademie ist ein einzigartiges Ensemble mit Sitz in Köln, das Musik des 17. bis 21. Jahrhunderts auf modernen und historischen Instrumenten aufführt – mit eigenem Chor und international renommierten Gastsolisten. Das Ensemble ist bestrebt, sehr nahe an den Vorstellungen des Komponisten zu bleiben, indem es bei jedem Werk historische Sitzordnungen, kritische Editionen und adäquate Besetzungen berücksichtigt. Für seine herausragenden Leistungen hat das Orchester in aller Welt größten Beifall der Fachkritik erhalten. Viele dieser Konzerte wurden live im Rundfunk übertragen oder für das Fernsehen aufgezeichnet. Die Kölner Akademie hat mehr als 40 Ersteinspielungen unbekannter Werke vorgelegt, von denen mehrere mit Nominierungen und Auszeichnungen bedacht wurden. Konzertreisen nach Südamerika und Nordamerika sowie in den Nahen und den Fernen Osten befinden sich in Vorbereitung.

www.koelnerakademie.com

Michael Alexander Willens, der Künstlerische Leiter der Kölner Akademie, studierte bei John Nelson an der Juilliard School in New York und schloss mit Auszeichnung ab. Er setzte sein Studium bei Jacques-Louis Monod, Harold Farbermann und Leonard Bernstein in Tanglewood fort. Mit seiner breitgefächerten musikalischen Erfahrung verfügt Michael Alexander Willens über außergewöhnliche Kenntnis und Vertrautheit im Umgang mit Aufführungstraditionen vom Barock über Klassik und Romantik bis hin zur zeitgenössischen Musik sowie der Jazz- und Popmusik. Er hat Konzerte bei bedeutenden Festivals in Europa, Südamerika, den USA und in Asien dirigiert und dafür höchste Anerkennung erhalten, wie etwa von *Gramophone*: „Willens gelingt eine unfehlbar stilvolle und erfreuliche Interpretation“.

Über das Standardrepertoire hinaus widmet sich Willens der Aufführung von weniger bekannten zeitgenössischen amerikanischen Komponisten. Er hat zahlreiche Uraufführungen dirigiert, von denen viele von Rundfunk und TV aufge-

zeichnet und ausgestrahlt wurden. Auch der Aufführung und Aufnahme wenig bekannter Werke der Vergangenheit, die er in Ersteinspielungen vorlegt und in Konzerten aufführt, gilt Willens' großes Interesse. Als Gastdirigent hat Michael Alexander Willens Orchester in Deutschland, Polen, den Niederlanden, Brasilien, Kanada und Israel geleitet.

JOHN HEUZENROEDER

Photo: © Przenek M. Nowak

Après avoir été initié à la Loge maçonnique «Zur Wohltätigkeit» [de la bienfaisance] le 14 décembre 1784 à Vienne, Mozart composa une série de pièces célébrant la pensée et les pratiques maçonniques qui se destinaient à des occasions bien précises. On compte parmi celles-ci le *Lied zur Gesellenreise* [*Le chant pour le voyage des compagnons*] K. 468, deux *lieder* pour chœur de voix d'homme K. 483 et K. 484, une cantate, *Die Maurerfreude* [*La joie maçonnique*], K. 471 ainsi que la *Maurerische Trauermusik* [*Music funèbre maçonnique*] K. 477, toutes réunies sur cet enregistrement. Le *lied* K. 468 a probablement été composé pour souligner une occasion familiale dans l'entourage du compositeur : au printemps 1785, son père Léopold fut admis au statut de Compagnon de la Loge «Zur wahren Eintracht» [de la vraie concorde] à Vienne. La cantate K. 471 a été exécutée peu après dans le cadre d'une cérémonie en l'honneur du Maître de la Loge «de la vraie concorde», le célèbre minéralogiste Ignaz von Born, qui avait récemment été anobli en reconnaissance pour sa découverte de nouvelles méthodes pour fondre les métaux. La même année, entre août et décembre, jusqu'à trois versions différentes de la *Musique funèbre maçonnique* K. 477 ont pu avoir été exécutées à la Loge «de la vraie concorde». Les *lieder* K. 483 et K. 484 ont été composés en janvier 1786 pour une réunion de la Loge nouvellement constituée «Zur neugekrönten Hoffnung» [de la nouvelle espérance couronnée] à laquelle Mozart appartenait désormais : «de la nouvelle espérance» fut l'une des nombreuses nouvelles Loges maçonniques issues de la fusion d'anciennes Loges plus petites, comme celle «de la bienfaisance», en réaction au décret de l'Empereur Joseph II en décembre 1785 qui limitait le nombre de telles Loges à Vienne en plus d'imposer des restrictions sur l'affiliation à celles-ci.

La plus ancienne composition de Mozart liée à la franc-maçonnerie est probablement le *Lobgesang auf die feierliche Johannisloge* [*Hymne de fête pour la Loge de Saint-Jean*] K. 148 pour ténor, chœur de voix d'hommes et piano, qui est une

adaptation musicale d'un poème de dix-neuf strophes de Ludwig Friedrich Lenz. Mozart n'écrit que la mélodie et la ligne de basse (c'est-à-dire que la partition ne comporte pas d'indications quant à la structure harmonique qui dut donc être établie pour cet enregistrement). L'une des caractéristiques de la forme de cette pièce est devenue le modèle pour les œuvres maçonniques ultérieures de Mozart (comme par exemple *Die Maurerfreude*) : celles-ci se terminent habituellement par un chœur qui reprend et développe la dernière phrase de la section solo. La date de composition du *Lobgesang* a fait l'objet de discussion. On crut d'abord que la pièce remontait à aussi loin que 1772 (d'où son numéro Köchel relativement bas) mais il serait étonnant que Mozart ait mis en musique un texte si manifestement maçonnique avant son propre engagement actif dans la franc-maçonnerie. On a également suggéré que l'œuvre a pu avoir été composée en 1784 bien qu'elle n'apparaît pas dans le catalogue thématique (« Verzeichnüss ») personnel du compositeur commencé en février de cette même année. De plus, d'autres recherches concentrées sur l'analyse de l'écriture de Mozart sur la partition autographe semble éliminer cette suggestion : la question demeure donc sans réponse.

Le « catalogue thématique » laisse voir une entrée datée de juillet 1785 pour la *Musique funèbre maçonnique* K. 477 mentionnant, au sujet de son instrumentation, la présence d'un seul cor de basset. Cette œuvre est de loin la plus connue des œuvres maçonniques de Mozart mais la version la plus souvent jouée de nos jours est la dernière des trois si l'hypothèse du musicologue français Philippe Autexier est juste. Celui-ci a proposé en 1985 une reconstruction de la version originale reprise ici. Publiée sous le nom de « Meistermusik », Autexier avance qu'elle fut exécutée pour la première fois le 12 août 1785 lors d'une cérémonie célébrant l'élévation du franc-maçon Carl von König au rang de Maître (« Meister »). Dans la section centrale de l'œuvre, Mozart reprend un chant grégorien basé sur les Lamentations de Jérémie, un texte de la Bible évoquant la destruction du Temple de Salomon en 586 av. Jésus-

Christ (un thème fréquemment abordé dans le rituel maçonnique). Présument que cette section faisait appel à l'origine à un chœur de voix d'hommes, Autexier a choisi des passages appropriés des Lamentations et a réalisé de nouvelles parties vocales. Le 17 novembre 1785, l'œuvre fut à nouveau exécutée mais sans voix, dans le cadre d'un événement commémoratif double pour deux aristocrates, le duc Georg August zu Mecklenburg-Strelitz et le comte Franz Esterházy von Galanta. Pour l'exécution suivante, qui selon les recherches d'Autexier eut probablement lieu le 9 décembre de la même année, l'œuvre comptait deux cors de basset supplémentaires ainsi qu'un contrebasson. La couleur sombre et sobre de ces deux bois ajouta à l'*affekt* douloureusement émotionnel de la pièce telle qu'on la connaît aujourd'hui.

Lied zur Gesellenreise K. 468 est la plus ancienne œuvre maçonnique attestée de Mozart. Lors d'une visite à Vienne au printemps 1785, Léopold Mozart fut promu au titre de «Compagnon» dans la hiérarchie maçonnique et cette courte pièce avec accompagnement de piano décrit le trajet de l'initié vers l'édification.

La cantate *Maurerfreude* [*La joie maçonnique*], K. 471, a été exécutée le 24 avril 1785 en l'honneur du Maître de Loge Ignaz von Born. Elle a ensuite été publiée dans une édition somptueuse (les coûts de production ayant été pris en charge par des collègues francs-maçons) la même année vendue «au profit des pauvres». Deux brèves arias pour ténor sont séparées par un récitatif et un *arioso* puis, à la fin de l'œuvre, le soliste est rejoint par un chœur à trois voix qui célèbre le sage empereur (Joseph II). Lors de la création, les arias solistes avaient été confiées à Valentin Adamberger, qui avait créé le rôle de Belmonte dans *L'enlèvement au sérail*. Les deux airs, *Zerfließet heut', geliebte Brüder* [*Confluez en ce jour, frères bien-aimés*], K. 483 et *Ihr unsre neuen Leiter* [*Vous, nos nouveaux guides*], K. 484, pour ténor et orgue, avec accompagnement choral à la conclusion, datent également de 1785.

À partir de la reconstitution de sa Loge en janvier 1786 sous le nom de «de la nouvelle espérance couronnée» jusqu'à sa dernière année, Mozart ne semble pas

avoir composé spécifiquement pour les rituels maçonniques bien que sa cantate *Dir, Seele des Weltalls* [À toi, âme de l'univers] ait pu voir le jour au cours de cette période. Cette œuvre n'existe que fragmentairement : les deux premiers mouvements nous sont parvenus à l'état de brouillon alors que la partie musicale avait été arrangée auparavant par Maximilien von Stadler, un ami de Mozart, tandis que le troisième mouvement s'interrompt après dix-sept mesures seulement. Pour cet enregistrement, nous concluons la pièce par une reprise *da capo* du mouvement initial.

Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehret [Toi, en qui vous honorez le créateur de l'incommensurable univers], K. 619 (juillet 1791), est une cantate qui célèbre « le créateur de l'univers infini » sans pour autant être maçonnique à proprement parler. Elle reprend un texte panthéiste et pacifiste compilé par un collègue franc-maçon, Franz Ziegenhagen de Ratisbonne. Écrite pour voix seule et accompagnement d'un instrument à clavier, elle alterne des récitatifs et des sections proches de l'aria et inclut des compositions pour piano assez élaborées que Mozart a peut-être interprétées lui-même.

Laut verkünde unsre Freude [Proclamons haut et fort notre joie], K. 623, est davantage maçonnique au point de vue thématique et est également la dernière œuvre que Mozart acheva (il s'éteindra moins de trois semaines après l'avoir dirigée le 17 novembre 1791 à l'occasion de la réunion inaugurale d'un nouveau temple au sein de la Loge « de l'espérance couronnée »). C'est la plus développée de ses pièces maçonniques. Elle débute par un chœur à trois voix (incluant des voix solistes) qui mène, par le biais d'un récitatif louant l'achèvement récent du temple à une aria soliste et un duo, séparés par d'autres fragments de récitatifs et une répétition du chœur introductif. La partition sera publiée en 1792 par souscription afin de venir en aide à la veuve et aux orphelins « en détresse » de Mozart.

Les « entr'actes » de Mozart de la pièce en cinq actes, *Thamos, Roi d'Égypte* K. 345 de Tobias von Gebler, étaient certainement achevés en 1779 (bien qu'une

version antérieure de la pièce amorcée à la fin 1773, sans les entr'actes mais avec les chœurs, ait été jouée à Salzbourg en 1776). Ces entr'actes constituent depuis une énigme chez les chercheurs spécialistes de l'œuvre de Mozart. L'étude des manuscrits et l'analyse du filigrane contenu dans le papier utilisé par le compositeur permet de croire qu'ils auraient été composés à la fin 1777 ou au début 1778. Sous leur forme originale, ils appartiennent à un genre curieux connu sous le nom de mélodrame musical : un texte est déclamé sur un accompagnement instrumental évoquant divers états émotionnels. Mozart s'est intéressé à ce genre à la fin 1778 alors qu'il commença une collaboration avec le baron Otto von Gemmingen-Hornberg, poète et franc-maçon, sur *Semiramis*, une œuvre qui demeurera inachevée. Il est possible que les entr'actes aujourd'hui associés à *Thamos* aient été à l'origine une musique de scène pour ce projet abandonné. Les indications dans la partition autographe de ces entr'actes sont de la main de Leopold Mozart et permettent de supposer qu'il s'agit d'adaptations de pièces musicales antérieures (pour *Semiramis* ?) pour de nouvelles circonstances (une représentation à Salzbourg en 1779). Ces pièces instrumentales se distinguent par la délicatesse de l'écriture des bois, la précision des indications dynamiques et le chromatisme tendu. Elles sont toutes aussi dramatiques au point de vue du caractère que certaines œuvres beaucoup plus connues de Mozart relevant de la tradition « Sturm und Drang » comme par exemple la Symphonie en sol mineur, K. 183. L'histoire de *Thamos* – la victoire après une série de défis personnels par la poursuite de la vertu – est, dans son schéma général, maçonnique par association, et des parallèles ont souvent été tracés entre cette pièce et l'œuvre plus ouvertement maçonnique, *La flûte enchantée*, qui présente également un prêtre animé de mauvaises intentions.

© **John Irving 2017**

John Irving a écrit plusieurs ouvrages consacrés à Mozart dont « Mozart Piano Concertos » publié chez Ashgate en 2003.

Le ténor **John Heuzenroeder** a reçu son diplôme de bachelier avec honneur en musique du Victorian College of the Arts à Melbourne en Australie et son diplôme de maîtrise en opéra du Royal Scottish Academy of Music and Drama à Glasgow en Écosse.

Durant ses premières années à titre de soliste en Australie, il s'est produit pour Opera Australia ainsi qu'avec les orchestres symphoniques de Sydney, Melbourne, Tasmanie et Adélaïde. Depuis 2001, il travaille principalement en Allemagne et fait partie depuis 2009 de l'ensemble de l'Opéra de Cologne. La voix de John Heuzenroeder se prête merveilleusement bien aux œuvres lyriques de Handel et de Mozart ainsi qu'à celles de compositeurs anglais comme Benjamin Britten.

Basé à Cologne, le **Kölner Akademie** est un ensemble unique qui se consacre au répertoire du dix-septième au vingtième siècle, tant sur instruments anciens que sur instruments modernes avec son propre chœur et des solistes de réputation mondiale. L'ensemble s'applique à mettre en évidence les intentions du compositeur par le recours aux plans de salle originaux, aux éditions critiques et à l'instrumentation d'origine pour chaque œuvre. L'orchestre s'est mérité les plus hauts éloges à travers le monde pour ses interprétations exceptionnelles. Plusieurs d'entre elles ont été retransmises en direct alors que de d'autres ont été filmées pour la télévision. En 2017, la Kölner Akademie avait réalisé plus de quarante premières mondiales au disque d'œuvres inconnues et plusieurs de ces enregistrements ont été mis en nomination et ont remporté des récompenses. En 2013, l'ensemble a effectué une tournée au Japon et à Taiwan. Parmi ses projets figurent des tournées en Amérique du Sud, du Nord, en Asie ainsi qu'au Moyen-Orient.

www.koelnerakademie.com

Michael Alexander Willens, directeur musical du Kölner Akademie (2010), a étudié la direction avec John Nelson à la Julliard School à New York. Il a également étudié avec Jacques-Louis Monod, Harold Farberman et Leonard Bernstein à Tanglewood ainsi que la direction de chœur avec Paul Vorwerk. L'expérience variée de Willens lui a procuré une connaissance exceptionnelle des pratiques d'interprétation du répertoire baroque, classique et romantique jusqu'à la musique contemporaine, y compris le jazz et la musique pop. Il a dirigé des concerts dans le cadre des festivals les plus importants d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud ainsi que d'Asie et a obtenu les meilleures critiques, notamment dans *Gramophone* : « Willens parvient à une interprétation impeccablement élégante et attrayante. »

En plus du répertoire standard, Michael Alexander Willens se consacre au répertoire contemporain américain moins connu et a assuré de nombreuses créations dont plusieurs ont été radiodiffusées ou filmées pour la télévision. Il a également abordé avec enthousiasme le répertoire oublié du passé et a dirigé plusieurs concerts consacrés à celui-ci en plus de réaliser de nombreuses premières mondiales au disque. En plus de son travail avec le Kölner Akademie, Michael Alexander Willens s'est produit à titre de chef invité en Allemagne, en Hollande, au Brésil, au Canada, et en Israël.

LAUT VERKÜNDE UNSRE FREUDE, K623

☐ *Allegro.* Choir; Soloists: Tenor I & II, Bass

Laut verkünde unsre Freude
froher Instrumentenschall,
jedes Bruders Herz empfinde
dieser Mauern Widerhall.

Denn wir weihen diese Stätte
durch die goldne Bruderkette
und den echten Herzverein
heut' zu unserm Tempel ein.

Recitative. Tenor

Zum ersten Male, edle Brüder,
schließt uns dieser neue Sitz
der Weisheit und der Tugend ein.
Wir weihen diesen Ort
zum Heiligtum unserer Arbeit,
die uns das große Geheimnis entziffern soll.

Süß ist die Empfindung des Maurers
an so einem festlichen Tage,
der die Bruderkette neu und enger schließt;
süß der Gedanke, daß nun die Menschheit
wieder einen Platz unter Menschen gewann;
süß die Erinnerung an die Stätte,
wo jedes Bruderherz
ihm, was er war, und was er ist,
und was er werden kann,
so ganz bestimmt, wo Beispiel ihn belehrt,
wo echte Bruderliebe seiner pflegt
und wo aller Tugenden heiligste, erste,
aller Tugenden Königin, Wohltätigkeit
in stillem Glanze thront.

May our joy be proclaimed loudly
By the happy sound of instruments,
May every brother's heart feel
The echo of these walls.

For we consecrate this place –
Through a fraternal band of gold
And the genuine union of hearts –
Today, to be our temple.

For the first time, noble brothers,
We are gathered in this new edifice
Of wisdom and virtue.
We consecrate this place
As a sanctuary of our work,
That will reveal the great secret to us.

Sweet are the emotions of the Mason
On such a festive day,
That anew, more closely joins the band of brothers;
Sweet is the thought that now humanity
Has earned anew a place among mankind;
Sweet is the memory of the place
Where every brother's heart confirms
What he was, and what he is,
And what he can become,
Where he learns by example,
Where true brotherly love is nurtured
And where the most holy of all virtues, the foremost,
The queen of all virtues, charity
Is enthroned in silent splendour.

2 Aria. Tenor

Dieser Gottheit Allmacht ruhet
nicht auf Lärmen, Pracht und Saus,
nein, im Stillen wiegt und spendet
sie der Menschheit Segen aus.

Stille Gottheit, deinem Bilde
huldigt ganz des Maurers Brust.
Denn du wärmst mit Sonnenmilde
stets sein Herz in süßer Lust.

Recitative. Tenor, Bass

Wohlan, ihr Brüder, überlasst euch ganz
der Seligkeit eurer Empfindungen,
da ihr nie, dass ihr Maurer seid,
vergesst.

Diese heut'ge Feier sei ein Denkmal
des wieder neu und festgeschloss'nen Bunds.

Verbannet sei auf immer
Neid, Habsucht und Verleumdung
aus unsrer Maurerbrust,
und Eintracht knüpfe fest das teure Band,
das reine Bruderliebe webte.

3 Duet. Tenor, Bass

Lange sollen diese Mauern
Zeuge unsrer Arbeit sein,
und damit sie ewig daure,
weiht sie heute Eintracht ein.

Lasst uns teilen jede Bürde
mit der Liebe Vollgewicht,
dann empfangen wir mit Würde
hier aus Osten wahres Licht.

The omnipotence of this divinity
Does not rely on bluster, splendour and tumult,
No; in calmness it measures out and dispenses
Its blessing upon mankind.

Silent divinity, to your image
The Mason's breast pays full tribute.
For with the sun's mildness
You always warm the heart in sweet desire.

Come, brothers, abandon yourselves
To the blessedness of your feelings.
So that you never forget
That you are Masons.

May this celebration today be a monument
To the newly affirmed and concluded bond.

Let forever be banished
Envy, greed and slander
From our Masonic hearts,
And may harmony firmly secure the dear bond
That is woven by pure brotherly love.

May these walls for a long time
Be witnesses to our work,
And so that it may last forever,
Harmony consecrates these walls.

Let us share the burden
With the full weight of love,
Then we shall receive here with dignity
The true light from the East.

Diesen Vorteil zu erlangen,
fanget froh die Arbeit an.
Und auch der schon angefangen,
fange heute wieder an.

Haben wir an diesem Orte
unser Herz und unsre Worte
an die Tugend ganz gewöhnt,
o dann ist der Neid gestillet,
und der Wunsch so ganz erfüllet,
welcher unsre Hoffnung krönt.

4 *Allegro* (Choir; Soloists: Tenor I & II, Bass)

Laut verkünde unsre Freude ...

Emanuel Schikaneder (1751–1812)

To achieve this benefit
Start working with good cheer.
And that which has already been started,
Start it again today.

If we have at this place
Accustomed our hearts and words
Fully to virtue,
Oh, then envy is silenced,
And the wish is entirely fulfilled
That crowns our hope.

May our joy be proclaimed loudly...

5 DIE IHR DES UERMESSLICHEN WELTALLS SCHÖPFER EHRT, K 619

Rezitativ

Die ihr des unermesslichen Weltalls
Schöpfer ehrt,
Jehova nennt ihn, oder Gott,
nennt Fu ihn, oder Brama,
Hört! hört Worte aus der Posaune
des Allherschens!
Laut tönt durch Erden, Monden, Sonnen
ihr ew'ger Schall.
Hört, Menschen, ihn auch ihr!

Andante

Liebt mich in meinen Werken!
Liebt Ordnung, Ebenmaß und Einklang!
Liebt euch selbst und eure Brüder!
Körperkraft und Schönheit sei eure Zierd',
Verstandeshelle euer Adel!

Recitative

Ye who honour the creator
Of the immeasurable universe,
Ye who call him Jehovah, or Gof,
Call him Fu or Brahman,
Hark! Hear words from the trombone
of the Almighty ruler!
Loudly through the planets, moons and suns
Its eternal sound rings out.
Hark, mankind, listen to it too!

Andante

Love me in my works!
Love order, symmetry and harmony!
Love yourselves and your brothers!
May physical strength and beauty enhance you,
Lucidity of mind ennoble you!

Reicht euch der ew'gen Freundschaft Bruderhand,
die nur ein Wahn, nie Wahrheit,
euch so lang entzog.

Allegro

Zerbrechet dieses Wahnes Bande!
Zerreiet dieses Vorurteiles Schleier!
Enthllt euch vom Gewand,
das Menschheit in Sektiererei verkleidet!
In Kolter schmiedet um das Eisen,
das Menschen, das Bruderblut bisher vergoss!
Zersprenget Felsen mit dem schwarzen Staube,
der mordend Blei in Bruderherz oft schnellte!

Andante

Whnt nicht, dass wahres Unglück
sei auf meiner Erde,
Belehrung ist es nur, die wohltut,
wenn sie euch zu bessern Taten spornet;
die, Menschen, ihr in Unglück wandelt,
wenn trlich blind ihr rückwärts
in den Stachel schlagt,
der vorwärts euch antreiben sollte.
Seid weise nur, seid kraftvoll und seid Brüder!
Dann ruht auf euch mein ganzes Wohlgefallen;
dann netzen Freudenzhren nur die Wangen;
dann werden eure Klagen Jubeltne;
dann schaffet ihr zu Edenstlern Wüsten;
dann lachet alles euch in der Natur.

Allegro

Dann ist's erreicht, des Lebens wahres Glück.

Franz Heinrich Ziegenhagen (1753–1806)

Extend the brotherly hand of eternal friendship,
Which only madness, never truth
Withheld from you for so long.

Allegro

Break the bonds of this madness!
Tear asunder the veil of this prejudice!
Remove the clothing
That disguises mankind in sects!
Forge into ploughshares the iron
That hitherto shed the blood of mankind and brothers!
Burst apart rocks with the black powder
That often cast deadly lead into your brother's heart!

Andante

Do not imagine that genuine misfortune
Should exist on my earth,
Only learning can be beneficial
If it urges you on to greater deeds;
It, mankind, casts you into misfortune
If, foolishly blind, you strike backwards
Against the spurs
That ought to drive you forwards.
Only be wise, be strong and be brothers!
Then all my kindness will settle upon you;
Then tears of joy will wet your cheeks,
Then your laments will become sounds of jubilation,
Then you will turn deserts into vales of Eden;
Then all of nature will smile at you.

Allegro

Then it is attained, life's true happiness.

6 DIE MAURERFREUDE, K 471

Arie

Sehen, wie dem starren Forscherauge
die Natur ihr Anlitz nach und nach enthüllet;
wie sie ihm mit hoher Weisheit
voll den Sinn und voll das Herz mit Tugend füllet:
Das ist Maureraugenweide,
wahre, heiße Maurerfreude.

Rezitativ

Sehen, wie die Weisheit und die Tugend
an den Maurer, ihren Jünger,
hold sich wenden, sprechen:
Nimm, Geliebter, diese Kron'
aus unsers ält'sten Sohns,
aus Josephs¹ Händen.
Das ist das Jubelfest der Maurer,
das der Triumph der Maurer.

Arie mit Chor

Drum singet und jauchzet, ihr Brüder!
Lasst bis in die innersten Hallen
des Tempels den Jubel der Lieder,
lasst bis an die Wolken ihn schallen!
Singt, Lorbeer hat Joseph,
der Weise, zusammengebunden,
mit Lorbeer die Schläfe
dem Weisen der Maurer umwunden.
Lorbeer hat Joseph ...

Franz Petran

Aria

See how, to the fixed gaze of the researcher
Nature gradually reveals its countenance;
How, with great wisdom, it
Completely fills his mind and heart with virtue.
That is a fest for Masonic eyes,
True, hot Masonic joy.

Recitative

See how wisdom and virtue
Towards the Masons, their disciples,
Turn tenderly and say:
Take, O beloved, this crown
From our eldest son,
From Joseph's¹ hands.
That is the Masons's jubilation,
That is the Masons's triumph.

Aria with Choir

Therefore, ye brothers, sing and rejoice!
Let the songs' jubilation penetrate
Into the innermost halls of the temple,
Let it resound up to the clouds!
Sing; Joseph the wise
Has bound laurels,
Has with laurels circled
The brow of the wise Mason.
Sing; Joseph the wise...

¹ A reference to Emperor Joseph II

7 LIED ZUR GESELLENREISE, K 468

Die ihr einem neuen Grade
der Erkenntnis nun euch naht,
wandert fest auf eurem Pfade,
wisst, es ist der Weisheit Pfad.
Nur der unverdross'ne Mann
mag dem Quell des Lichts sich nahen.

Nehmt, o Pilger, zum Geleite
eurer Brüder Segen mit!
Vorsicht sei euch stets zur Seite;
Wissgier leite euren Schritt!
Prüft und werdet nie dem Wahn
träger Blindheit untertan!

Rauh ist zwar des Lebens Reise,
aber süß ist auch der Preis,
der des Wand'rrers harret, der weise
seine Fahrt zu nützen weiß.
Glücklich, wer einst sagen kann:
es ist Licht auf meiner Bahn!

Joseph Franz Ratschky (1757–1810)

You who are now approaching
A new level of knowledge,
Wander steadfastly on your path,
Be aware that it is the path of knowledge.
Only an undaunted man
May approach the source of the light.

Take, O pilgrim, to guide you,
Your brothers' blessing!
May prudence always be at your side,
And curiosity guide your way!
Be inquisitive and never be
Subject to the folly of lazy blindness!

Life's journey is indeed rough,
But its prize is also sweet,
Which the wanderer waits for, who wisely
Knows how to benefit from his journey.
Happy is he who can declare:
There is light on my path!

8 LOBEGESANG AUF DIE FEIERLICHE JOHANNISLOGE, K 148

1. O heiliges Band der Freundschaft treuer Brüder,
dem höchsten Glück und Edens Wonne gleich,
dem Glauben Freund, doch nimmermehr zuwider,
der Welt bekannt und doch geheimnisreich.

2. O heiliger! O dreimal großer Orden!
Der Weise reizt und Fürsten lüstern macht;
mit dir ist uns die gold'ne Zeit geworden,
so schön, als sie die Fabel kaum erdacht.

1. O holy band of loyal brothers' friendship,
Like the highest happiness and Eden's bliss,
A friend of faith, but nevermore contrary,
Known to the world and yet mysterious.

2. O holy, o triply great order,
That charms the wise and tempts the princes;
With you a golden age has begun for us,
Even finer than what the fables could imagine.

3. Auf, Maurer! singt; lasst heut den Erdkreis hören,
es sei der Tag, dem dieses Lied geweiht,
ein herrlicher, ein großer Tag der Ehren,
ein hohes Fest der Treu' und Einigkeit.

15. Der tiefe Geist der gründlich weisen Briten,
das deutsche Herz voll Redlichkeit und Treu',
der Franzen Witz und schmeichelhafte Sitten
sind doppelt schön im Schmuck der Maurerei.

17. Ist's Eitelkeit? sagt, oder ist es gründlich,
das stille Glück, dem sich die Maurer weih'n?
Kann ein Gesetz, das töricht oder sündlich,
so fest besteh'n, von solcher Dauer sein?

19. Gefällt es ihm, so wird mit gleichem Glücke
es fortbesteh'n und Ruhm und Preises voll,
bis ihm's beliebt, dass selbst sein Meisterstücke,
der Bau der Welt, nicht länger dauern soll.

3. Rise, Masons! Sing, let the whole world hear today,
That it is the day to which this song is dedicated,
A glorious, great day of honour,
A noble feast of faith and unity.

15. The deep spirit of the profoundly wise British,
The German heart full of integrity and faith,
French wit and flattering ways
Are doubly fine in Masonic array.

17. Is it vanity? Tell me; or is it profound,
The silent happiness to which Masons are devoted?
Can a foolish or sinful law
Endure so strongly and for so long?

19. If it pleases God, then with the same fortune
Friendship's rule will endure, full of glory and praise,
Until it pleases God that even his own masterpiece,
The construction of the world, should last no longer.

13 DIR, SEELE DES WELTALLS, K 429

Maestoso. Chor

Dir, Seele des Weltalls, o Sonne,
sei heut' das erste
der festlichen Lieder geweiht!
O Mächtige! ohne dich lebten wir nicht;
von dir nur kommt Fruchtbarkeit, Wärme und Licht!

Andante. Arie (Tenor)

Dir danken wir die Freude,
dass wir im Frühlingskleide
die Erde wieder seh'n;
dass laue Zephyretten
aus süßen Blumenketten
uns Duft entgegenweh'n.

Maestoso. Choir

To you, soul of the universe, o sun,
May today be devoted
The first of the festive songs!
O Master! Without you we would not be alive,
From you alone come fruitfulness, warmth and light!

Andante. Aria (Tenor)

We thank you for the joy
Of seeing once again
The earth dressed up for spring;
So that mild zephyrs
From sweet garlands of flowers
Waft scent towards us.

Dir danken wir,
das alle Schätze spendet
und jeden Reiz verschwendet
die gütige Natur,
dass jede Lust erwachet
und alles hüpfet und lachet
auf segenvoller Flur.

Maestoso. Chor

Dir, Seele des Weltalls, o Sonne ...

Lorenz Leopold Haschka (1749–1827)

☞ IHR UNSRE NEUEN LEITER, K 484

Tenor

Ihr unsre neuen Leiter,
nun danken wir auch eurer Treue;
führt stets am Tugendpfad uns weiter,
dass jeder sich der Kette freue,
die ihn an bess're Menschen schließt
und ihm des Lebenskelch versüßt.

Chor

Beim heiligen Eide geloben auch wir,
am großen Gebäude zu bauen wie ihr.

Tenor

Hebt auf der Wahrheit Schwingen
uns höher zu der Weisheit Throne,
dass wir ihr Heiligtum erringen
und würdig werden ihrer Krone,
wenn ihr wohlthätig für den Neid
Profaner selbst durch uns verscheut.

Chor

Beim heiligen Eide ...

Augustin Veith, Edler von Schittlersberg (1751–1811)

We thank you
Who gives us all your treasures
And squanders every charm on us
For the benevolent nature
That awakens every desire
And everything leaps and laughs
On the blessed meadow.

Maestoso. Chor

To you, soul of the universe, o sun...

Tenor

You, our new guides,
Now we also thank you for your loyalty;
Lead us ever further along the path of virtue,
So that each man may be glad of the bond
That attaches him to better people
And sweetens his life's chalice.

Chor

With the holy oath we too pledge
To build great edifices, like you.

Tenor

Raise us up on the wings of truth
Higher still, to the throne of wisdom,
So that we attain its sanctuary
And become worthy of its crown,
If you kindly disregard
The envy of the profane.

Chor

With the holy oath...

☞ ZERFLIESSET HEUT', GELIEBTE BRÜDER, K483

Tenor

Zerfließet heut' geliebte Brüder,
in Wonn' und Jubellieder,
Josephs² Wohltätigkeit
hat uns, in deren Brust ein dreifach Feuer brennt,
hat unsre Hoffnung neu gekrönt.

Chor

Vereinter Herzen und Zungen
sei Joseph dies Loblied gesungen,
dem Vater, der enger uns band.
Wohltun ist die schönste der Pflichten;
er sah sie uns feurig verrichten
und krönt' uns mit liebevoller Hand.

Tenor

Dank auch der Schar, die eh uns wachte,
der Tugend Flamm' anfachte
und uns zum Beispiel war,
aus deren jedem Tritt
auf ihrem Maurergang
ein Quell des Bruderwohls entsprang.

Chor

Das innigste, tätigste Streben,
zu ihnen empor sich zu heben,
ist allen der herrlichste Dank.
Drum lasst uns, verdreifacht die Kräfte,
beginnen die hohen Geschäfte
und schweigen den frohen Gesang.

Augustin Veith, Edler von Schittlersberg (1751–1811)

Tenor

Rejoice today, dear brothers,
In songs of delight and jubilation,
Joseph's² charity
Has for us, in whose breast a threefold fire burns,
Has newly crowned our hope.

Choir

From united hearts and tongues
Let this song of praise to Joseph be sung,
To the father who bound us more closely together.
Charity is the finest of the duties,
He has seen us accomplish it with ardour
And crowns us with loving hand.

Tenor

Thanks also to the host that has watched over us,
And kindled the flame of virtue
And has been an example for us,
From whose every step
On its Masonic way
A spring of fraternal love arose.

Choir

The most profound and active striving
To raise ourselves up to their level,
Is the finest of all expressions of gratitude.
Therefore let us, with tripled strength,
Begin our lofty activities
And desist from merry song.

²A reference to Emperor Joseph II

16 MEISTERMUSIK (MAURERISCHE TRAUERMUSIK, K477)

Replevit me amaritudinibus,
inebriavit me absinthio.
Inundaverunt aquæ super caput meum,
dixi: 'Perii.'

Lamentations 3:15 and 3:54

He has filled me with bitter herbs
and given me gall to drink.
The waters closed over my head,
and I thought I was about to perish.

DIE KÖLNER AKADEMIE

Choir:

Tenor I

David Geier*
Bruno Michalke
André Neppel

Tenor II

Gerhard de Buhr
Fabian Strotmann
Vladimir Tarasov

Bass

Manfred Bühl
Johannes Hill
Martin Wistinghausen

* Tenor II Solo in *Laut verkünde unsre Freude*

Orchestra:

Flute

Gudrun Knop

Oboe

Christopher Palameta
Alayne Leslie

Clarinet

Eric Hoeprich

Basset horn

Philippe Castejon

Bassoon

Veit Scholz
Katarina Brahe

Horn

Oliver Nicolai
Maria Vornhusen

Trumpet

Hannes Rux
Astrid Brachtendorf

Timpani

Koen Plaetinck

Violin I

Catherine Martin *leader*
Frauke Heiwolt
Luna Oda
Katarina Todorovic
Justyna Skatulnik

Violin II

Marie-Luise Hartmann
Bettina Ecken
Christoph Boerner
Lorena Padrón Ortiz

Viola

Rafael Roth
Annette Hartmann

Cello

Klaus-Dieter Brandt
Julie Maas-Reimers

Double bass

Christian Berghoff-Flüel

Fortepiano

Alexander Puliaev

Organ

Willi Kronenberg

The music on this Hybrid SACD can be played back in Stereo (CD and SACD) as well as in 5.0 Surround sound (SACD).

Our surround sound recordings aim to reproduce the natural sound in a concert venue as faithfully as possible, using the newest technology. In order to do so, all five channels are recorded using the full frequency range, with no separate bass channel added: a so-called 5.0 configuration. If your sub-woofer is switched on, however, most systems will also automatically feed the bass signal coming from the other channels into it. In the case of systems with limited bass reproduction, this may be of benefit to your listening experience.

RECORDING DATA

Recording: December 2016 at the Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Cologne, Germany
Producer: Thore Brinkmann (Take5 Music Production)
Sound engineer: Stephan Reh

Equipment: BIS's recording teams use microphones from Neumann, DPA and Schoeps, audio electronics from RME, Lake People and DirectOut, MADI optical cabling technology, monitoring equipment from B&W, STAX and Sennheiser, and Sequoia and Pyramid digital audio workstations.
Original format: 24-bit / 96 kHz

Post-production: Editing and mixing: Ingo Petry

Executive producers: Robert Suff (BIS) / Dr. Christiane Lehnigk (Deutschlandfunk)

BOOKLET AND GRAPHIC DESIGN

Cover text: © John Irving 2017
Translations: Horst A. Scholz (German); Jean-Pascal Vachon (French)
Cover design: David Kornfeld
Back cover photo of Michael Alexander Willens: © Clärchen Baus
Typesetting, lay-out: Andrew Barnett (Compact Design)

BIS Records is not responsible for the content or reliability of any external websites whose addresses are published in this booklet.

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.
If we have no representation in your country, please contact:
BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden
Tel.: +46 8 544 102 30
info@bis.se www.bis.se

BIS-2294 © & © 2017, Deutschlandradio / BIS Records AB, Åkersberga.

MICHAEL ALEXANDER WILLENS