Herman D. Koppel and the cello

Herman D. Koppel was probably the first leading Danish composer to take a serious interest in the cello as a solo instrument.

Until about 1950 things looked rather bad for the cello: none of Denmark’s best known composers appears to have had enough confidence in the qualities of the cello – or perhaps in the abilities of the cellists. At any rate neither Carl Nielsen, Rued Langgaard, Niels W. Gade, J.P.E. Hartmann nor Friedrich Kuhlau wrote as much a small romance for the instrument.

But since 1950 the cello has gradually been given a more prominent role in Danish music, and today it would be conspicuous if a leading composer did not attempt a solo cello part, provided acoustic instruments are at all involved in the composer’s music.

Perhaps the Danish breakthrough of the cello was Koppel’s outstanding Concerto for Cello and Orchestra, op. 56, and the two works for cello and piano on the present CD. This breakthrough was to a great extent due to Koppel’s collaboration with the pre-eminent cellist Erling Bløndal Bengtsson (born in 1932), a collaboration that was closest in the 1950s. Koppel appeared as a pianist on the 18-year-old Bløndal’s first gramophone record, recorded at the pre­mises of the rowing club ‘Kvik’ at Svanemøllen in Copenhagen. In 1953 Bløndal became Koppel’s colleague at the Royal Danish Academy of Music in Copenhagen, and he was also a good friend of the family. In particular, the cello concerto from 1952 has celebrated triumphs and has been performed just as often as Koppel’s signature Third Piano Concerto, op. 45.

Ternio

The year before the cello concerto Koppel wrote *Ternio*, op. 53, which has also become one of his best known works, and not only because its exists both in a version for violin and one for cello: *Ternio,* with its concise form, is a classic sonata, three movements typified by hurtling, sparkling energy. The word ‘ternio’ is late Latin and means three of a kind, ‘a three’ and so on.

The first movement begins in unison between the piano and pizzicato in the cello, a distinctive effect that strikes up the lively coolness that permeates the work. That Koppel was one of the outstanding pianists of his time shines through the style; it is in the crossfield between the instrumentalist’s professional inspiration on the one hand and the composer’s constructive intelligence and musical emotion on the other that most great music is created, and Koppel is one of the few performer-composers we have had in the field of classical music in Denmark. This can be heard clearly in the excellent piano parts in the two works on this CD, but in fact also in the way Koppel writes for cello, with a decided sensitivity to the instrument’s special potential for sonority and expression, but with insight and respect for the technical con­di­tions in which the cello functions. The first version of *Ternio* was for violin and piano, but Koppel has stated in his marvellous memoirs *Fra et Hjem med Klaver*: ”...it turned out that it [*Ternio*] was far better suited to the sound of the cello.”

Sonata for Cello and Piano op. 62

The Cello Sonata from 1956 has the quality, format and style to achieve a position as one of the very best Danish sonatas for cello and piano. As pointed out above, our best known com­posers have no works to compete with it, and among the few other significant Danish works in the genre we see only the sonatas of Peter Heise (1867), Poul Rovsing Olsen (1956) and perhaps Louis Glass (1888/1914). Koppel’s sonata was composed prior to his second trip to the Soviet Union, a tour where he and Erling Bløndal Bengtsson, in a series of concerts over three weeks, performed the Cello Concerto and the Third Piano Concerto, as well as Grieg’s Piano Concerto and Dvořák’s Cello Concerto, as well as the Cello Sonata op. 63 at all the chamber concerts. At that time it was highly problematical to take Soviet currency out of the country, so the homes of the musicians were furnished with among other things furs and a prestigious leather suitcase which Koppel’s son Anders used on his travels until 2008. A few days before the tour of the Soviet Union the Cello Sonata was premiered in Copenhagen. The newspaper *Ekstra Bladet* wrote in its review: “So finely wrought and beautifully performed, this new sonata of Koppel’s was a source of real joy.” And the newspaper *Information* wrote: “One could hardly wish for a better representation of Danish musical culture.”

The Cello Sonata too follows the traditional sonata form, and it should be noted that the slow middle movements in both *Ternio* and the Cello Sonata are passacaglias, gravely and calmly progressing over a predetermined bass line, a form which expresses warmth and seri­ous­ness, but which shuns the beauty-seeking or even the sweetness that bears up other slow movements in the repertoire for cello and piano. In the first movement of the Cello Sonata the second subject captures a wonderful, almost Nielsenesquely delicate nature lyricism, while the last movement with its burlesque humour hits off the Falstaffian aspect of the cello.

Introduction, Theme with Variations and Epilogue

Both works for cello and piano and the Cello Concerto thus come from the first part of the 1950s. Not until 1971 did Koppel write again for solo cello, this time without the piano, in two closely related works: *Suite for Cello Solo*, op. 86, which can be found in a recording by Erling Bløndal Bengtsson, and then the concluding work on this CD: *Introduction, Theme with Varia­tions and Epilogue*, op. 85. Not only is the actual title of the work a little knotty; the musical idiom too is less accommodating than in the two works with piano. Koppel’s stylistic develop­ment of Nielsen’s, Stravinsky’s and Bartók’s universes fades a little into the background as a result of Koppel’s urge towards renewal and development. Without necessarily becoming an avant-gardist or dogmatic serialist, Koppel now works with a kind of free serial composition tech­nique: the theme is not varied in the traditional way. The rhythmic pattern, the octave position or the form of the row does not determine the variations, only the tone row itself is crucial.

Koppel’s interest in the twelve-tone technique incidentally resulted in a remarkable con­cert event when, as a retired piano professor at the age of 71, he reinterpreted and performed all of Schoenberg’s works for solo piano in concerts at the Concert Hall in Aarhus and at the Royal Danish Academy of Music in Copenhagen

Late in life, Koppel opened up to both Schönberg and new acquaintances, but through­out his life he was curious about genres outside his own musical starting-point. This emerged from among other things his interest in rock and jazz. All his four children were given the finest musical upbringing within the classical tradition and each became a leader in his or her own field: his daughter Lone as a dramatic soprano, Terese as a pianist, while the two sons Thomas and Anders, after a long classical training, later went their own way with the formation of the rock band Savage Rose, and Koppel followed their careers with fondness and curiosity. Later the next generation has also developed into brilliant leading Danish musicians.

For any parent and for any teacher, Herman D. Koppel’s example must be deeply fasci­na­ting: how is it possible to be such a striking, influential role model as a father/grandfather, and still cut so much slack? How can one pass on so many of one’s own values and personal discipline and still succeed in encouraging individual freedom and creativity?

However, it is a fact that both talent and dynamism are to be found in full bloom – even unto the third generation of the family: in 2008, when Herman D. Koppel would have turned 100, a legendary concert was held at the Royal Library in Copenhagen featuring works by Koppel, films and interviews and a ‘mighty medley’ section where his music was reinterpreted and re-arranged for classical instruments, jazz musicians, a klezmer ensemble and much more.

The initiator and conductor of this event was his grandson, the saxophonist Benjamin Koppel, who along with his father the composer Anders Koppel rearranged Herman’s works and shed brand new light on his music.

Professor Herman’s Cellistic Imaginarium

Against the background of the centenary celebration it seemed natural to ask the jazz musi­cian Benjamin Koppel whether he would contribute to this CD with a new composition for cello. The task set was not exactly easy: Benjamin’s new piece was to take its point of departure in Herman’s solo work on this CD, *Introduction, Theme with Variations and Epilogue*. And the theme of that work is not one of the most accessible or singable.

Benjamin Koppel’s cello piece came to be called *Professor Herman’s Cellistic Imagina­rium*. It is a vital, originally conceived solo cello work. Herman D. Koppel’s theme and rhythmic drive are constantly present, but the material has also been read with Benjamin Koppel’s jazz spectacles. The result is far from lush crossover lounge music, it is bold, demanding, Nordic and infectious.

In his jazz/classical ensemble Mad Cows Sing, Benjamin Koppel has written music with cello for many years, and through this ensemble, among other ways, has built up the feeling for and understanding of the cello that is in fact a precondition for composing interesting music for acoustic instruments. It doesn’t mean that the music necessarily becomes better when the composer so to speak rubs the instrument the right way. Often in fact quite the opposite is true, and neither Herman’s nor Benjamin’s solo pieces are in this respect easy tasks for a cellist. In *Professor Herman’s Cellistic Imaginarium* raw, lyrical reworkings of the theme alter­nate with sly, quiet rhythmic passages, interrupted by two extraordinarily tumultuous culmina­tions where the composer – and the cellist – pull out the plums.

Morten Zeuthen, 2011

Morten Zeuthen has played a central role in Danish musical life for over 20 years and has toured most of the world. He trained with among others Asger Lund Christiansen and Paul Tortelier. As a soloist he has performed with all the Danish orchestras, playing both contem­porary Danish music and the older repertoire. He has recorded Danish cello concertos on CD, and his double CD of Bach’s cello suites has among many honours been awarded the “Danish Grammy” as the best classical release of the year. As a soloist Morten Zeuthen has appeared with conductors like Kurt Sanderling, Norman del Mar, Esa-Pekka Salonen and Jorma Panula. Sometimes Morten Zeuthen also crosses musical boundaries, for example with jazzmen like Chick Corea, Kenneth Knudsen and Palle Mikkelborg. Alongside all these activities he has been first cellist in the Danish National Symphony Orchestra, and has received several prizes including the Gade Grant and the Honorary Prize of the Music Union. Morten Zeuthen has been a member of and is now a professor at the Royal Danish Academy of Music in Copen­hagen.

Amalie Malling (piano) was born in Lübeck, Germany, to Danish parents. She studied with Herman D. Koppel in 1961-68. After making her debut at the age of 17 in the Tivoli Concert Hall she continued her studies with Hans Leygraf at the Staatliche Hochschule für Musik und Theater in Hanover (until 1972) and with Georg Vàsàrhelyi at the Royal Danish Academy of Music in Aarhus (1972-73). She has also studied several times with Alfred Brendel. Since 1972, when Amalie Malling won First Prize in the Nordic Music Competition, she has engaged in extensive concert activities as a soloist and chamber musician in Denmark as well as the rest of Europe, the USA, Canada, Japan and China. She has been awarded several music prizes including the Artist’s Prize of the Danish Music Critics, the Gade Grant and the Tagea Brandt Travel Grant. In recent years she has formed a regular duo partnership with the cellist Morten Zeuthen. Since 1981 she has been a lecturer at the Royal Danish Academy of Music in Copenhagen.

Herman D. Koppel und das Cello

Herman D. Koppel interessierte sich wohl als erster führender dänischer Komponist ernsthaft für das Cello als Soloinstrument.

Bis etwa 1950 war es um dieses Interesse wirklich schlecht bestellt. Keiner der bekanntesten dänischen Komponisten hatte anscheinend ausreichend Vertrauen in die Eigenschaften des Cellos oder es fehlte vielleicht auch das Zutrauen zu den Fähigkeiten der Cellisten. Jedenfalls schrieben weder Carl Nielsen noch Rued Langgaard, Niels W. Gade, J.P.E. Hartmann oder Friedrich Kuhlau für das Instrument auch nur eine kleine Romanze.

Doch seit 1950 nimmt das Cello in der dänischen Musik allmählich eine bedeutendere Rolle ein, und heute wäre es auffallend, wenn ein führender Komponist sich nicht mit einer solistischen Cellostimme versuchte, vorausgesetzt, akustische Instrumente haben in der Musik des Komponisten überhaupt einen Platz.

Vielleicht vollzieht sich der dänische Durchbruch des Cellos mit Koppels herausragendem Konzert für Cello und Orchester, op. 56, sowie mit den beiden Werken für Cello und Klavier der vorliegenden CD. Dieser Durchbruch verdankt sich in hohem Maβe Koppels Zusammenarbeit mit dem prominenten Cellisten Erling Bløndal Bengtsson (geb. 1932), einer vor allem in den 1950er Jahren sehr engen Zusammenarbeit. Koppel wirkte als Pianist auf der ersten Platte des achtzehnjährigen Bløndal mit, die in Kopenhagen in den Räumlichkeiten des Ruderklubs Kvik aufgenommen wurde. Bløndal wurde 1953 Koppels Kollege am Königlich dänischen Musikkonservatorium und war zudem ein guter Freund der Familie. Vor allem das 1952 entstandene Cellokonzert trat seinen Siegeszug an und wurde ebenso oft aufgeführt wie Koppels Signatur-Klavierkonzert, das dritte Klavierkonzert, op. 45.

Ternio

Ein Jahr vor dem Cellokonzert schrieb Koppel das Werk *Ternio*, op. 53, das ebenfalls zu einem seiner bekanntesten Werke werden sollte, und zwar nicht nur, weil es in einer Geigen- und einer Cellofassung vorliegt. *Ternio* ist in seiner knappen Form eine klassische Sonate mit drei von fliegender, knisternder Gutgelauntheit durchzogenen Sätzen. Das Wort ’ternio’ ist spätlateinisch und hat etwas mit Dreifachheit zu tun: Drei auf einmal, ein Dreier usw.

Der erste Satz beginnt unisono mit dem Klavier und dem Pizzicato des Cellos, einem charakteristischen Effekt, in dem bereits das das gesamte Werk durchziehende lebhaft Kühle anklingt. Koppel zählte unbestritten zu den führenden Pianisten seiner Zeit, was durch den Stil hindurchleuchtet. Im Schnittfeld der fachlichen Inspiration des Instrumentalisten einerseits und der konstruktiven Intelligenz und musikalischen Emotion des Komponisten andererseits entsteht der gröβte Teil aller groβen Musik, und Koppel gehört zu den wenigen Performer-Komponisten, die Dänemark in der klassischen Musik vorzuweisen hat. Deutlich zu hören ist das in den hervorragenden Klavierstimmen der beiden hier eingespielten Werke, aber auch an der Art und Weise, wie Koppel für Cello schreibt, nämlich mit ausgeprägtem Einfühlungsvermögen für die besonderen Klang- und Ausdrucksmöglichkeiten dieses Instruments, doch auch mit einsichtigem Respekt vor den technischen Bedingungen, denen das Cello unterworfen ist. Die erste Fassung von *Ternio* wurde für Geige und Klavier komponiert, doch in seinem herrlichen Erinnerungsbuch *Fra et Hjem med Klaver* (Aus einem Haus mit Klavier) schreibt er: „… es zeigte sich, dass es [Ternio] weit besser zum Klang des Cellos passte.“

Sonate für Cello und Klavier op. 62

Mit ihrer Qualität, ihrem Format und ihrem Stil qualifiziert sich die Cellosonate von 1956 als eine der allerbesten dänischen Sonaten für Cello und Klavier. Wie erwähnt haben die bekanntesten dänischen Komponisten nichts Vergleichbares zu bieten. Unter den wenigen anderen bedeutenden dänischen Werken der Gattung ragen nur die Sonaten von Peter Heise (1867), Poul Rovsing Olsen (1956) und vielleicht Louis Glass (1888/1914) heraus. Koppels Sonate wurde vor seiner zweiten Reise in die Sowjetunion komponiert. Auf dieser Tournee führten er und Erling Bløndal Bengtsson über drei Wochen lang in mehreren Konzerten das Cellokonzert und das dritte Klavierkonzert sowie Griegs Klavierkonzert und Dvořáks Cellokonzert auf und spielten auβerdem bei allen Kammerkonzerten die Cellosonate op. 63. Die Ausfuhr sowjetischer Devisen war damals sehr problematisch, weshalb die Familien u. a. mit Pelzen und einem vornehmen Lederkoffer versorgt wurden, den Koppels Sohn Anders auf seinen Reisen noch bis 2008 benutzte. Wenige Tage vor der Tournee in die Sowjetunion wurde die Cellosonate in Kopenhagen uraufgeführt. Die Zeitung Ekstra Bladet schrieb in ihrer Kritik: „So feinsinnig geformt und schön ausgeführt löste Koppels neue Sonate im Gemüt wirkliche Freude aus.“ Und in der Tageszeitung Information hieβ es: „Eine bessere Vertretung des dänischen Musiklebens wird man sich kaum wünschen können.“

Auch die Cellosonate folgt der herkömmlichen Sonatenform, wobei anzumerken ist, dass es sich bei den langsamen mittleren Sätzen sowohl von *Ternio* wie von der Cellosonate um Passacaglias handelt, ernst und ruhig fortschreitend über einer im Voraus festgelegten Basslinie, eine Form, die zwar Wärme und Ernst vermittelt, doch das Schönheitssuchende oder geradezu Süβe meidet, das andere langsame Sätze des Repertoires für Cello und Klavier trägt. Im ersten Satz der Cellosonate bannt das Nebenthema eine wundervolle, nahezu Nielsensche zarte Naturlyrik, während der letzte Satz mit seinem burlesken Humor die falstaffhafte Seite des Cellos trifft.

Introduktion, Thema mit Variationen und Epilog

Beide Werke für Cello und Klavier sowie auch das Cellokonzert stammen also aus der ersten Hälfte der 1950er Jahre. Erst 1971 schrieb Koppel wieder für Solocello, diesmal ohne Klavier, zwei ziemlich verwandte Werke, nämlich die *Suite für Cello Solo*, op. 86, die in einer Aufnahme mit Erling Bløndal Bengtsson vorliegt, sowie das diese CD beschlieβende Werk *Introduktion, Thema mit Variationen und Epilog*, op. 85. Nicht nur der Titel des Werkes ist etwas sperrig, auch die Tonsprache ist weniger verbindlich als in den beiden Werken mit Klavier. Koppels stilistische Weiterentwicklung der Klangwelt von Nielsen, Strawinsky und Bartók verschwimmt etwas aufgrund von Koppels Hang zu Erneuerung und Entwicklung. Ohne damit zum Avantgardisten oder dogmatischen Serialisten zu werden, arbeitet Koppel jetzt mit einer Art freier serieller Kompositionstechnik: Das Thema wird nicht traditionell variiert, das rhythmische Muster, die Oktavenplatzierung oder Form der Reihe ist nicht ausschlaggebend für die Variationen, entscheidend ist allein die Tonreihe.

Koppels Interesse an der Zwölftontechnik führte im Übrigen zu einem bemerkenswerten Konzertereignis, als der 71-jährige und pensionierte Klavierprofessor Schönbergs sämtliche Werke für Soloklavier neu einstudierte und bei Konzerten im Musikhaus von Århus sowie am Königlich dänischen Musikkonservatorium von Kopenhagen aufführte.

Koppel öffnete sich erst spät in seinem Leben den Schönbergschen Ideen und neuen Bekanntschaften, erhielt sich jedoch sein Leben lang die Neugier gegenüber seinem eigenen musikalischen Ausgangspunkt fern liegenden Gattungen, was sich beispielsweise an seinem Interesse für die rhythmische Musik zeigte. Alle seine vier Kinder genossen die beste klassische Musikerziehung und wurden auch auf ihrem jeweiligen Feld führend, Lone als dramatischer Sopran und Terese als Pianistin, während die beiden Söhne Thomas und Anders nach einer langen klassischen Ausbildung mit der Gründung des Rockorchesters Savage Rose ihre eigenen Wege gingen, und Koppel begleitete sie liebevoll und neugierig. Inzwischen hat sich auch die nächste Generation der Familie zu brillanten und führenden dänischen Musikern entwickelt.

Für alle Eltern und jeden Lehrer muss Herman D. Koppels Beispiel zutiefst faszinierend wirken: Wie kann man als Vater bzw. Groβvater ein so markantes und einflussreiches Rollenmodell sein und trotzdem so viel freie Hand lassen? Wie kann man so sehr eigene Werte und persönliche Diszplin vermitteln und dennoch individuelle Freiheit und Schöpferdrang geradezu fördern?

Tatsache ist jedoch, dass sich auch in der dritten Generation der Familie Begabung und Dynamik in voller Blüte finden. Im Jahr 2008, als Herman D. Koppel hundert Jahre alt geworden wäre, fand in der Königlichen Bibliothek von Kopenhagen ein sagenumwobenes Konzert mit Werken von Koppel, mit Film und Interview sowie einem tollen Medleyteil statt, in dem seine Musik neu interpretiert und für klassische Instrumente, Jazzmusiker, Klezmergruppe und vieles mehr neu arrangiert wurde.

Initiator und Kapellmeister dieser Veranstaltung war der Enkel des Komponisten, der Saxofonist Benjamin Koppel, der gemeinsam mit seinem Vater Anders Koppel Hermans Werke neu arrangierte und damit dessen Musik in völlig neuem Licht erscheinen lieβ.

Professor Hermans Cellistic Imaginarium

Vor dem Hintergrund dieser Hundertjahrfeier bot es sich an, den Jazzmusiker Benjamin Koppel zu fragen, ob er zur vorliegenden CD eine neue Komposition für Cello beisteuern würde. Die damit gestellte Aufgabe war nicht einfach: Benjamins neues Stück sollte bei Hermans hier vertretenem Solowerk *Introduktion, Thema mit Variationen und Epilog* ansetzen. Und das Thema dieses Werkes gehört nicht zu den zugänglichsten oder sangbarsten.

Benjamin Koppels Cellostück erhielt den Titel *Professor Hermans Cellistic Imaginarium*. Es ist ein vitales und originell gedachtes Solocellowerk. Herman D. Koppels Thema und rhythmischer Drive sind ständig präsent, doch das Material wurde zugleich durch Benjamins Jazzbrille gelesen. Das Ergebnis ist bei Weitem keine einschmeichelnde Cross-over-Loungemusik, sondern karg, anspruchsvoll, nordisch und mitreiβend.

Benjamin Koppel schreibt in seinem Jazz-/Klassikensemble Mad Cows Sing seit vielen Jahren Musik mit Cello und hat u. a. durch dieses Ensemble das Gespür und Verständnis für das Cello entwickelt, die eine Voraussetzung dafür sind, dass man interessante Musik für akustische Instrumente komponieren kann. Das heiβt allerdings nicht, dass die Musik unbedingt besser wird, wenn der Komponist dem Instrument schmeichelt. Oft ist es eher umgekehrt, und weder Hermans noch Benjamins Solostücke stellen in diesem Sinn den Cellisten vor eine leichte Aufgabe. In *Professor Hermans Cellistic Imaginarium* wechseln raue und lyrische Themenbearbeitungen mit listigen, stillen rhythmischen Passagen, die unterbrochen werden von zwei auβerordentlich tumultarischen Kulminationen, in denen der Komponist – und der Cellist – wirklich rangehen.

Morten Zeuthen, 2011

Morten Zeuthen (Cello) spielt seit über zwanzig Jahren im dänischen Musikleben eine zentrale Rolle und hat fast in der ganzen Welt Gastspiele gegeben. Seine Ausbildung erhielt er u. a. bei Asger Lund Christiansen und Paul Tortelier. Er war als Solist mit allen dänischen Orchestern zu hören und spielt sowohl neue dänische Musik als auch das ältere Repertoire. Als CD-Aufnahme liegen von ihm dänische Cellokonzerte vor, und für seine Doppel-CD mit Bachs Cellosuiten erhielt er zahlreiche Ehrungen, so auch den ”dänischen Grammy” für die beste klassische CD des Jahres. Der Solist Zeuthen ist mit Dirigenten wie Kurt Sanderling, Norman del Mar, Esa-Pekka Salonen und Jorma Panula aufgetreten und überschreitet zuweilen auch musikalische Grenzen, z. B. mit Jazzmusikern wie Chick Corea, Kenneth Knudsen und Palle Mikkelborg. Daneben war er auch erster Cellist des dänischen Rundfunksinfonieorchesters. Zeuthen wurde mehrmals ausgezeichnet, so mit dem Gade-Legat und dem Ehrenpreis des dänischen Musikverbands. Er ist seit langem am Königlich dänischen Musikkonservatorium tätig, mittlerweile als Professor.

Amalie Malling (Klavier) hat dänische Eltern, wurde aber in Lübeck geboren. Ihre Ausbildung erhielt sie bei Herman D. Koppel in den Jahren 1961-68. Die Siebzehnjährige hatte ihr Debüt im Konzertsaal des Kopenhagener Tivoli und studierte danach (bis 1972) bei Hans Leygraf weiter an der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater in Hannover sowie (1972-73) bei Georg Vàsàrheyi an der Jütländischen Musikhochschule. Mehrere Studienaufenthalte verbrachte sie auch bei Alfred Brendel. Seit 1972, als Malling den ersten Preis des Nordischen Musikwettbewerbs gewann, führt eine umfassende Konzerttätigkeit die Solistin und Kammermusikerin immer wieder durch ganz Dänemark, durch Europa, die USA, Kanada, Japan und China. Sie wurde inzwischen mit mehreren Musikpreisen ausgezeichnet, so mit dem Künstlerpreis des dänischen Musikkritikerrings, dem Gade-Legat und dem Tagea-Brandt-Reisestipendium. In den letzten Jahren spielte sie fest mit ihrem Duopartner, dem Cellisten Morten Zeuthen. Seit 1981 ist sie zudem Dozentin am Königlich dänischen Musikkonservatorium von Kopenhagen.

Herman D. Koppel og celloen.

Herman D. Koppel er vel den første, førende danske komponist, som for alvor har vist interesse for celloen som soloinstrument.

Op til ca. 1950 så det virkelig ringe ud: Ingen af Danmarks mest kendte komponister har tilsyneladende haft tilstrækkelig tiltro til celloens egenskaber, eller måske cellisternes evner. I hvert fald har hverken Carl Nielsen, Rued Langgaard, Niels W. Gade, J.P.E. Hartmann eller Friedrich Kuhlau skrevet så meget som en lille romance for instrumentet.

Men siden 1950 har celloen gradvist fået tildelt en mere fremskudt rolle i dansk musik, og i dag ville det være påfaldende hvis ikke en fremtrædende komponist forsøgte sig med en solistisk cellostemme, forudsat at akustiske instrumenter overhovedet indgår i komponistens musik.

Måske sker celloens danske gennembrud med Koppels fremragende koncert for cello og orkester, op. 56, samt med de to værker for cello og klaver på den foreliggende cd. Dette gennembrud skyldes i høj grad Koppels samarbejde med den fremstående cellist Erling Bløndal Bengtsson (født 1932), et samarbejde der var tættest i 1950’erne. Koppel medvirkede som pianist på den 18-årige Bløndals første grammofonplade, indspillet i Roklubben Kviks lokaler ved Svanemøllen i København. Bløndal blev i 1953 Koppels kollega på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og han var tillige en god ven af familien. Særlig cellokoncerten fra 1952 har gået sin sejrsgang og er blevet opført lige så ofte som Koppels signatur-klaverkoncert, den tredje klaverkoncert, op. 45.

Ternio

Året før cellokoncerten skrev Koppel værket *Ternio*, op. 53, som ligeledes er blevet et af hans mest kendte værker, og ikke kun fordi det forefindes i både en version for violin og en for cello: *Ternio* er i sin knappe form en klassisk sonate, tre satser præget af flyvende, knitrende veloplagthed. Ordet ’ternio’ er sen-latin og har med tre-af-slagsen at gøre: Tre ad gangen, en tre’er og så videre.

Første sats begynder unisont mellem klaveret og pizzicato i celloen, en særpræget effekt, der anslår det livligt kølige som gennemstrømmer værket. At Koppel var en af sin tids mest fremtrædende pianister, lyser gennem stilen; i krydsfeltet mellem instrumentalistens faglige inspiration på den ene side og komponistens konstruktive intelligens og musikalske emotion på den anden er hovedparten af al stor musik skabt, og Koppel er en af de få performer-komponister, vi har haft på den klassiske musiks område i Danmark. Dette høres klart i de fremragende klaverstemmer i de to værker på denne cd, men faktisk også i den måde, Koppel skriver for cello på med udpræget følsomhed over for instrumentets særlige klanglige og udtryksmæssige muligheder, men med indsigt og respekt for de tekniske betingelser celloen fungerer under*.* Den første version af *Ternio* var for violin og klaver, men Koppel udtaler i sin herlige erindringsbog *Fra et Hjem med Klaver*: ”… det viste sig at den [Ternio] lå langt bedre for celloens klang.”

***Sonate* for cello og klaver op. 62**

Cellosonaten fra 1956 har kvaliteten, formatet og stilen til at indtage en position som en af de allerbedste danske sonater for cello og klaver. Som nævnt har vore mest kendte komponister ingen konkurrerende værker at stille op med, og blandt de få betydelige andre danske værker i genren kan vi kun se sonaterne af Peter Heise (1867), Poul Rovsing Olsen (1956) og måske Louis Glass (1888/1914). Koppels sonate blev komponeret forud for hans anden rejse i Sovjetunionen, en turné hvor han og Erling Bløndal Bengtsson over tre uger ved en række koncerter opførte cellokoncerten og den tredje klaverkoncert, samt Griegs klaverkoncert og Dvořáks cellokoncert, desuden cellosonaten op. 63 ved alle kammerkoncerterne. Det var dengang meget problematisk at tage sovjetisk valuta ud af landet, så hjemmene blev forsynet med bl.a. pelsværk og en fornem læderkuffert, som Koppels søn Anders indtil 2008 benyttede på sine rejser. Få dage forud for turneen i Sovjet blev cellosonaten uropført i København. Ekstra Bladet skrev i sin anmeldelse: ”Så fint formet og smukt udført udløste denne Koppels nye sonate en virkelig glæde i sindet.” Og dagbladet Information: ”En bedre repræsentation af dansk musikkultur vil man næppe kunne ønske sig.”

Også i cellosonaten følges den traditionelle form for en sonate, og det skal bemærkes, at de langsomme midtersatser i både *Ternio* og cellosonaten er passacagliaer, alvorligt og roligt fremadskridende over en i forvejen fastlagt baslinie, en form som nok formidler varme og alvor, men som undviger den skønhedssøgen eller ligefrem sødme, som bærer andre langsomme satser i repertoiret for cello og klaver. I cellosonatens første sats fanger sidetemaet en vidunderlig nærmest Nielsen’sk sart naturlyrik, mens sidstesatsen med sit burleske humør rammer celloens Fallstaf-agtig side.

Introduktion, Tema med Variationer og Epilog

Begge de to værker for cello og klaver samt cellokoncerten stammer altså fra første del af 1950’erne. Først i 1971 skrev Koppel igen for solocello, denne gang uden klaver, i to ganske beslægtede værker: *Suite for Cello Solo*, op. 86, som findes i en indspilning med Erling Bløndal Bengtsson, og så det afsluttende værk på denne cd: *Introduktion, Tema med Variationer og Epilog*, op. 85. Ikke alene er selve værkets titel lidt knortet, men tonesproget er også mindre imødekommende end i de to værker med klaver. Koppels stilmæssige videreudvikling af Nielsens, Stravinskys og Bartóks universer fortoner sig lidt som følge af Koppels drift efter fornyelse og udvikling. Uden herved at blive avantgardist eller dogmatisk serialist arbejder Koppel nu med en slags fri seriel kompositionsteknik: temaet varieres ikke på traditionel vis, det rytmiske mønster, rækkens oktavplacering eller form er ikke bestemmende for variationerne, kun selve tonerækken er afgørende.

Koppels interesse for tolvtoneteknikken udmøntede sig i øvrigt i en bemærkelsesværdig koncertbegivenhed, da han som 71-årig og pensioneret klaverprofessor nyindstuderede og opførte alle Schönbergs værker for soloklaver ved koncerter i Musikhuset i Århus og på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København

Koppel åbnede sent i livet både op for Schönberg og ny bekendtskaber, men han forblev livet igennem nysgerrig overfor genrer uden for sit eget musikalske udgangspunkt. Dette viste sig i blandt andet i hans interesse for den rytmiske musik. Alle hans fire børn fik den fineste musikopdragelse indenfor den klassiske tradition og blev alle ledende på hvert sit felt, Lone som dramatisk sopran, Terese som pianist, mens de to sønner Thomas og Anders efter lang klassisk uddannelse siden gik deres egne veje med dannelsen af rockorkestret Savage Rose, og Koppel fulgte dem kærligt og nysgerrigt. Siden har også næste slægtled udviklet sig til lysende og førende danske musikere.

For enhver forælder og for enhver lærer må Herman D. Koppels eksempel være dybt fascinerende: Hvordan kan det lade sig gøre at være en så markant og indflydelsesrig rollemodel som far/bedstefar, og alligevel give så meget snor? Hvordan kan man i den grad formidle egne værdier og personlig disciplin, og alligevel ligefrem fremelske individuel frihed og skabertrang?

Det er imidlertid et faktum, at såvel begavelse og dynamik er at finde i fuldt flor, også i tredje generation i slægten: i 2008, hvor Herman D. Koppel ville være fyldt 100 år, blev der på Det Kongelige Bibliotek i København afholdt en sagnomspunden koncert med værker fra Koppels hånd, film og interview og en mægtig medley-afdeling, hvor hans musik blev nyfortolket og omarrangeret for klassiske instrumenter, jazzmusikere, klezmergruppe og meget mere.

Initiativtager og kapelmester ved dette arrangement var barnebarnet saxofonisten Benjamin Koppel, som sammen med sin far komponisten Anders Koppel omarrangerede Hermans værker, og kastede helt nyt lys over hans musik.

Professor Hermans Cellistic Imaginarium

Det forekom på baggrund af 100-års fejringen naturligt at spørge jazzmusikeren Benjamin Koppel om ikke han ville bidrage til denne cd med en ny komposition for cello. Den stillede opgave var ikke helt nem: Benjamins ny stykke skulle tage udgangspunkt i Hermans soloværk på denne cd, *Introduktion, Tema med Variationer og Epilog*. Og det værks tema hører ikke til de mest tilgængelige eller sangbare.

Benjamin Koppels cellostykke kom til at hedde *Professor Hermans Cellistic Imaginarium*. Det er et vitalt og originalt tænkt solocelloværk. Herman D. Koppels tema og rytmiske drive er konstant til stede, men materialet er desuden læst gennem Benjamin Koppels jazz-briller. Resultatet er langtfra lækker cross-over lounge musik, men både karsk, krævende, nordisk og smittende.

Benjamin Koppel har i sit jazz/klassiske ensemble Mad Cows Sing gennem mange år skrevet musik med cello, og har blandt andet gennem dette ensemble skaffet sig den fornemmelse og forståelse for celloen, som faktisk er en forudsætning for at komponere interessant musik for akustiske instrumenter. Dette betyder ikke, at musikken nødvendigvis bliver bedre når komponisten så at sige stryger instrumentet med hårene. Ofte er det faktisk snarere omvendt, og hverken Hermans eller Benjamins solostykker er i denne forstand taknemmelige opgaver for en cellist. I *Professor Hermans Cellistic Imaginarium* veksler rå og lyriske temabearbejdelser med listige, stille rytmiske passager, afbrudt af to overordentligt tumultariske kulminationer, hvor komponisten – og cellisten - for alvor tager for sig af retterne.

Morten Zeuthen, 2011

Morten Zeuthen har i over 20 år indtaget en central rolle i dansk musikliv og har turneret over det meste af verden. Han er uddannet af bl.a. Asger Lund Christiansen og Paul Tortelier. Som solist har han optrådt med alle danske orkestre, både med ny dansk musik og i det ældre repertoire. Han har cd-indspillet danske cellokoncerter, og hans dobbelt-cd med Bachs cellosuiter er blandt megen hæder tildelt “Den danske Grammy” som årets bedste klassiske udgivelse. Som solist har Morten Zeuthen optrådt med dirigenter som Kurt Sanderling, Norman del Mar, Esa-Pekka Salonen og Jorma Panula. Indimellem krydser Morten Zeuthen også musikalske grænser, f.eks. med jazzfolk som Chick Corea, Kenneth Knudsen og Palle Mikkelborg. Ved siden af alle disse gøremål har han været 1. cellist i Radiosymfoniorkestret. Han har modtaget adskillige priser bl.a. Gade-Legatet og Musikforbundets Hæderspris. Morten Zeuthen har været medlem af og er nu professor ved Det kgl. danske Musikkonservato

Amalie Malling (klaver) er født i Lübeck, Tyskland, af danske forældre. Uddannet hos Herman D. Koppel 1961-68. Efter debuten som 17-årig i Tivolis Koncertsal fortsatte hun studierne hos Hans Leygraf ved Staatliche Hochschule für Musik und Theater i Hannover (indtil 1972) og Georg Vàsàrheyi ved Det jyske Musikkonservatorium (1972-73). Desuden har hun haft flere studieophold hos Alfred Brendel. Siden 1972, hvor Amalie Malling vandt 1. prisen i Den Nordiske Musikkonkurrence, har hun haft en omfattende koncertvirksomhed som solist og kammermusiker i Danmark såvel som det øvrige Europa, USA, Canada, Japan og Kina. Hun har fået tildelt adskillige musikpriser, deriblandt Musikanmelderringens Kunstnerpris, Gade-legatet og Tagea Brandt Rejselegat. I de senere år har hun indgået fast duo-partnerskab med cellisten Morten Zeuthen. Siden 1981 har hun været docent ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Tracks 1-3:

Herman D. Koppel (1908-1998): *Ternio*, op. 53b, 1951.

Allegramente

Tempo di passacaglia

Allegro giocoso

Morten Zeuthen and Amalie Malling

Track 4

Benjamin Koppel (b. 1974): *Professor Herman’s Cellistic Imaginarium*, 2010.

Morten Zeuthen

Tracks 5-7

Herman D. Koppel (1908-1998): *Sonata* for cello and piano, op. 62, 1956.

Allegro

Chacone

Allegro con brio

Morten Zeuthen and Amalie Malling

Tracks 8-16

Herman D. Koppel (1908-1998): *Introduction, Theme with Variations and Epilogue*, op. 86, 1971.

Introduction, allegro

Theme

Variation 1

Variation 2

Variation 3

Variation 4

Variation 5

Variation 6

Epilogue