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: Hverken Carl Nielsen, Rued Langgaard, Niels W. Gade, I. P. E. Hartmann, Frederik Kuhlau eller Dietrich Buxtehude har 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 opus 56, samt med de to værker for cello og klaver på den foreliggende cd . Dette gennembrud skyldes i høj grad Koppels samarbejde med den fremragende cellist Erling Bløndal Bengtsson (født 1932), et samarbejde der var tættest i 1950’erne. Koppel medvirkede som pianist på den 18-årige Bløndals første grammofonpladeindspilning, indspillet i Roklubben Kviks lokaler ved Svanemøllen. Bløndal blev i 1953 Koppels kollega med Koppel på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og han var tillige en god ven af familien. Særlig cellokoncerten fra 1952 går sin sejrsgang: den er blevet opført lige så meget som Koppels signatur-klaverkoncert, den tredje klaverkoncert opus 45, selv har jeg selv haft den glæde at spille cellokoncerten flere gange, såvel i Danmark som i udlandet.

Ternio

Året før cellokoncerten, skrev Koppel værket Ternio, opus 53, som også er blevet et af hans mest kendte værker, 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 afledt af det latinske ord for tallet tre, og det latinske ord ”terno” betyder noget i retning af ”tre ad gangen” eller ”en tre’er”.

Første sats begynder unisont mellem klaveret og pizzicato i celloen, en særpræget effekt som 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 side er hovedparten af al stor musik skabt, og Koppel er en af de få performer-komponister som vi har haft indenfor 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: med udpræget følsomhed overfor instrumentets særlige klanglige og udtryksmæssige muligheder, men med indsigt og respekt for de tekniske betingelser celloen fungerer under. Det er en fornøjelse at spille disse værker, inklusive de tekniske udfordringer de indebærer. Ternio første version 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.”

Sonaten for cello og klaver opus 62 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 værker i genren kan jeg kun se Peter Heises, Poul Rovsing Olsens og måske Louis Glass’s sonater, alle udgivet på Dacapo med Amalie Malling og undertegnede. Koppels sonate blev komponeret forud for hans anden rejse i Sovjetunionen, en turne hvor han og Erling Bløndal Bengtsson over tre uger spillede ti koncerter: cellokoncerten og den tredje klaverkoncert, samt Griegs klaverkoncert og Dvoraks cellokoncert hvis de optrådte med et symfoniorkester, og med cellosonaten op. 63 ved alle kammerkoncerterne. Det var dengang meget problematisk at tage sovjetisk valuta ud af landet, så hjemmene blev forsynet med pelsværk og blandt andet en fornem læderkuffert som Koppels søn Anders har brugt på sine rejser indtil 2008. Få dage forud for turneen i Sovjet uropførtes sonaten i København og 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 passacagla’er, alvorlig og rolig fremadskriden over en i forvejen fastlagt baslinie, er 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 rammer med sit burleske humør 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. Men først i 1971 skrev Koppel atter for solocello, denne gang uden klaver, i to ganske beslægtede værker: Suiten for Cello Solo opus 86, som findes i en indspilning med Erling Bløndal Bengtsson, og så det afsluttende værk på denne cd: Introduktion, Tema med Variationer og Epilog opus 85. Ikke alene er selve værkets titel lidt knortet, men tonesproget er også mindre imødekommende end de to værker med klaver. Koppels stilmæssige videreudvikling af Nielsens, Stravinskys og Bartoks 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: som 71-året stod den pensionerede klaverprofessor frem med en nyindstudering: en samlet opførelse af Schönbergs værker for soloklaver. Både i Musikhuset i Århus og på Det Kongelige Danske musikkonservatorium.

Selv fik jeg lejlighed til at lære Koppel at kende ved en stort anlagt festkoncert i fejringen af Carl Nielsens 125 år. Koncerten fandt sted i Alice Tully Hall, Lincoln Centeret i New York i 1990. Koncerten introduceredes af Victor Borge, Herman D. Koppel spillede Nielsen og egne værker og desuden medvirkede den amerikanske Cantilena klaverkvartet samt Kontra Kvartetten hvor jeg var cellist. Vi blev venner, og efter denne koncert blev der arrangeret en koncert for Koppel og Kontra Kvartetten i Musikhuset i Århus, med Brahms store klaverkvintet. På bagscenen umiddelbart efter Brahms sagde den 82 årige pianist til os - med røde kinder og stadig med Brahms mægtige favntag i kroppen – at hvis vi havde brug for en pianist i fremtiden, så måtte vi endelig tænke på ham.

 Koppel åbnede sent i livet både op for Schönberg og ny bekendtskaber, men han forblev livet igennem nysgerrig overfor andre genrer, også udenfor sit eget musikalske udgangspunkt. Dette viste sig i hans interesse for den rytmiske musik. Alle hans fire børn fik den fineste musikopdragelse indenfor den klassiske tradition og blev alle ledende på hver deres felt, og da de to sønner Thomas og Anders gik deres egne veje med dannelsen af rockorkestret Savage Rose, så fulgte Hermans kærlige interesse dem som før. Og siden har også næste slægtled udviklet sig til lysende og førende danske musikere.

For enhver far eller mor, og for enhver lærer må Herman D. Koppels eksempel være 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? Denne indspilnings pianist, Amalie malling vil kunne belyse dette spørgsmål, hun var Koppels elev i årene 1961-1968.

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 i hvilken hans musik blev nyfortolket og omarrangeret for klassiske instrumenter, jazzmusikere, klezmer gruppe og meget mere.

Initiativtager og kapelmester i dette dristige 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 os 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: det ny stykke skulle tage udgangspunkt i Hermans soloværk på denne cd, Introduktion, Tema med Variationer og Epilog. Og dette værks tema hører ikke til de mest tilgængelige eller sangbare.

Benjamin Koppels cellostykke kom til at hedde: ”Professor Hermans Cellistic Imaginarium”. Det er et så vitalt og originalt tænkt solocelloværk, at vi har valgt at flytte det op som track 2 på denne cd. Herman D. Koppels tema og rytmiske drive er konstant til stede, men materialet er desuden læst gennem Benjamin Koppels jazz-briller. Resultatet er langt fra lækker cross-over- lounge musik, men i vore ører 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

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

Allegramente

Tempo di passacaglia

Allegro giocoso

Morten Zeuthen og Amalie Malling

Benjamin Koppel (f. 1974): Professor Hermans Cellistic Imagaginarium, 2010.

Morten Zeuthen

Herman D. Koppel (1908-1998): Sonate for cello og klaver, opus 62, 1956.

Allegro

Chacone

Allegro con brio

Morten Zeuthen og Amalie Malling

Herman D. Koppel (1908-1998): Introduktion, Tema med Variationer og Epilog, opus 86, 1971.

Morten Zeuthen