

Mitteilungen
vom
unteilbaren
Werk
I.

PI-HSIEN CHEN – KLAVIER

Live Recording

Kolumba

Johann Sebastian Bach

Die Kunst der Fuge

Kolumba

Im Jahr des zehnjährigen Bestehens von Kolumba, des erzbischöflichen Museums zu Köln, lud der Direktor des Hauses Dr. Stefan Kraus mich ein, sechs Konzerte auf dem dortigen Steinway-B-Flügel zu spielen. Der Titel der Jahresausstellung lautete "Me in a no-time state - Über das Individuum". Im Raum 13 des Museums waren steinerne Skulpturen verteilt, die "normale" Bürger aus dem 14. Jahrhundert in denkender, lesender und schreibender Position darstellen. Es sind Leihgaben der Hohen Domkirche. Die Zuhörer des Konzertes saßen zwischen diesen steinernen Skulpturen, und der Flügel stand auf einem großen persischen Teppich. Alle Programme für Kolumba müssen in gewisser Weise der Akustik des Raumes angepasst werden. Mit seinem langen Nachhall ähnelt der Klang dort dem einer Kathedrale.

Konzert am 16. Februar 2017

Johann Sebastian Bach "Die Kunst der Fuge"

Die "Kunst der Fuge" von Bach erscheint mir wie ein Glaubensbekenntnis des Komponisten. Kurz vor dem Ende dieses nicht abgeschlossenen Werks lässt er seinen Namen B-A-C-H in Tönen erklingen, als wolle er damit sagen: "Vor Deinen Thron trete ich hiermit". Das Werk bleibt offen – er verlässt diese Welt. In diesem Zyklus zeigt Bach alle seine Fähigkeiten und kompositorischen Errungenschaften in gebündelter Form. Sein Ausgangsmaterial besteht aus nur einem Thema in der Tonart d-moll. Das bezieht sich auf den unausgesprochenen Namen (Deus). Und innerhalb dieses Tonvorrats wird es auch möglich, die Lettern seines Namens zu integrieren. Die "Kunst der Fuge" enthält viele Botschaften und Inhalte, die nicht vollends entschlüsselt werden können. Doch zahlreiche Möglichkeiten der Deutung wurden schon offenbart. Da ist die signifikante Anwendung christlicher Zahlensymbolik in den Ton-Intervallen und bei der Anzahl der verwendeten Töne, z.B. die Zahlen für Gott (1), Mensch (2), Dreieinigkeit (3), Erde und Welt (4), Seligkeit (17), Sünde (11) und Varianten der Zahlen für Buchstaben seines Namens: BACH (14), J.S.BACH (41). Auch Inhalte des Alten Testaments könnten innerhalb der Contrapuncti in Musik übersetzt sein, wie etwa der Text der Zehn Gebote im ersten Contrapunctus. Deren Verfehlung erscheint als dissonanter Akkord vor einer Fermate - der uns nicht weiter bringt. Manche Höhepunkte einzelner Stücke stehen jeweils im Goldenen Schnitt. Alle Kompositionsmöglichkeiten wie Vergrößerung und Verkleinerung, Umkehrung und Spiegelung werden in diesem Werk in einer Vollkommenheit verwirklicht, die nie mehr erreicht wurde. Wir hören, wie in Bachs Passionen, auch den Ausdruck menschlich erlebter Entwicklungen von Glück und Leiden. Könnte man womöglich die "Die Kunst der Fuge" als Bachs musikalische Autobiographie ansehen? Seine Musik, die von uneingeschränktem Glauben geprägt ist, gibt mir Zuversicht. Sie hat heilenden Kraft und Trost für die Menschheit.

Kolumba

As part of the 10th anniversary of the founding of Kolumba, the Archbishop's museum in Cologne, the Director, Dr. Stefan Kraus, invited me to play six concerts on the Steinway B piano that the museum owns. The title of the exhibition for that year read: "Me in a No-Time State – Concerning the Individual". In Room 13 of the Museum, stone sculptures – on loan from the Cologne Cathedral, representing "normal" citizens of the 14th century – were arranged in thinking, reading, or writing positions. The listeners sat among these sculptures, and the piano stood on a large Persian carpet. All of the programs were planned to be appropriate for the acoustics of the room, where the long echo resembled the sound heard in a cathedral.

Johann Sebastian Bach "The Art of the Fugue" Performed on 16 February 2017

Bach's "Art of the Fugue" seems to me to be the composer's confession of faith. Just before the end of this unfinished work, he outlines his name in pitches, B-A-C-H [B $\flat$ -A-C-B $\natural$], as if to say: "I present myself before your throne". The work remains open – he departed from this world. In this cycle, Bach exhibits the full range of his abilities and compositional accomplishments. His starting material is only a single theme in the key of D. This represents the unspoken name (Deus). And within this tonal material, it was possible to integrate the letters of his own name. "The Art of the Fugue" offers many messages and contents, which cannot be completely deciphered. However, numerous possible meanings have been discovered. There is the significant use of Christian numerical symbols in the musical intervals and in the number of pitches. For example, there are numbers for God (1), Man (2), the Trinity (3), Earth (4), up to Sin (11), Blessedness (17), and various numerical combinations for the letters of his name: BACH (14), J.S. BACH (41). Also, the contents of the Psalms may have been translated into the music of the various Contrapuncti. The text for the Ten Commandments appears in Contrapunctus I. Or the idea of "Transgression" (that brings us no further) is symbolized in the dissonant chord before the fermata. Various climaxes occur according to the Golden Mean. All compositional possibilities (augmentation, diminution, and inversion) are realized in this work to a degree of perfection never again achieved. We also hear, as in Bach's Passions, an expression of the human experiences of happiness and suffering. One could perhaps see "The Art of the Fugue" as Bach's musical autobiography. His music of unlimited faith gives me confidence. It has healing powers, and offers consolation to humanity.

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Die Kunst der Fuge (1747 - 1750, unfinished)

1. Contrapunctus 1 a 4 BWV 1080/1	2:52
2. Contrapunctus 2 a 4 BWV 1080/2	2:35
3. Contrapunctus 3 a 4 BWV 1080/3	2:53
4. Contrapunctus 4 a 4 BWV 1080/4	3:41
5. Contrapunctus 5 a 4 BWV 1080/5	3:21
6. Contrapunctus 6 a 4 in Stylo Francese BWV 1080/6	3:51
7. Contrapunctus 7 a 4 per Augmentationem et Diminutionem BWV 1080/7	3:38
8. Contrapunctus 8 a 3 BWV 1080/8	5:30
9. Contrapunctus 9 a 4 alla Duodecima BWV 1080/9	2:22
10. Contrapunctus 10 a 4 alla Decima BWV 1080/10	5:41
11. Contrapunctus 11 a 4 BWV 1080/11	7:17
12. Canon alla Ottava BWV 1080/15	2:16
13. Canon alla Decima BWV 1080/16 in Contrapuncto alla Terza	4:13
14. Canon alla Duodecima BWV 1080/17 in Contrapuncto alla Quinta	1:57
15. Canon per Augmentationem in Contrario Motu BWV 1080a/12	5:47
16. Contrapunctus inversus 12 a 4 in forma recta BWV 1080/12, 1	2:45
17. Contrapunctus inversus 12 a 4 in forma inversa BWV 1080/12, 2	2:46
18. Contrapunctus inversus 13 a 3 in forma recta BWV 1080/13, 1	2:16
19. Contrapunctus inversus 13 a 3 in forma inversa BWV 1080/13, 2	2:27
20. Fuga a 3 Soggetti BWV 1080/19	11:02
Total:	79:22

Pi-hsien Chen Klavier

Recording February 2017

Recorded on a Steinway-B grand piano at Kolumba, Cologne

Recording Engineer: Reinhard Kobialka

Editing: Reinhard Kobialka

Program Notes: Pi-hsien Chen

Executive Producers for Rhythm 'n' Flow Records: Stephan Meyner & Elmar Gillet

www.rhythmnflowrecords.com

P+C 2026

