Á SLÓÐUM J.S. BACH

Eftir Má Viðar Másson

Í vor sem leið [1996] fór 25 manna hópur í menningarreisu til Þýskalands á vegum Heimsklúbbs Ingólfs. Ferðin var farin undir heitinu *Klassíska leiðin* og var hápunktur tónlistarnámskeiðs Ingólfs Guðbrandssonar, Endurmenntunarstofnunar H.Í. og Listvinafélags Hallgrímskirkju. Þetta var reyndar fjórða árið í röð sem Ingólfur heldur námskeið af þessu tagi fyrir tónlistaráhugafólk. Að þessu sinni var fjallað um Johann Sebastian Bach og því var haldið á heimaslóðir hans að kynningu lokinni. Ég rek hér ferðasöguna eins og hún kom mér fyrir sjónir og segi frá nokkrum hughrifum.

Eisenach

Fyrsta daginn var ekið frá Hamborg um sveitir Þýskalands þar sem gulir og grænir akrar breiddu úr sér upp ávala ása og teyguðu í sig vorsólina. Ferðinni var heitið til borgarinnar **Eisenach** í Thüringen, en í þeirri borg fæddist J.S. Bach árið 1685. Í göngu um þessa litlu borg var komið við í kirkju heilags Georgs og skírnarfonturinn sem notaður var við skírn Bachs skoðaður. Þá var komið við í húsi því sem Martin Luther ólst upp um tíma, en þar er nú safn og fræðasetur. Að lokum var skoðað safnið í Bachhaus. Forstöðukona hússins sýndi þessum áhugasama hópi frá Íslandi mikla virðingu og lék verk eftir tónskáldið á hljóðfæri sem það hafði sjálft leikið á. Í húsinu eru til sýnis mörg hljóðfæri úr eigu Bachs svo sem sembalar af ýmsum gerðum, strengjahljóðfæri, lúðrar og Bachtrompetar auk nótna- og bókasafns og annarra sögulegra minja. Húsið sem Bach fæddist í stendur ekki lengur, en var við sömu götu.

Johann Sebastian fæddist inn í mikla tónlistarfjölskyldu. Foreldrar hans voru Elisabeth sem fædd var Lämmerhirt og tónlistarmaðurinn Johann Ambrosius Bach. Forfeður Johanns Sebastians voru tónlistarmenn í marga ættliði og frömuðir tónlistar í flestum borgum Mið-Þýskalands í rúmar tvær aldir. Það má því segja með sanni að Johann litli hafi drukkið í sig tónlistina með móðurmjólkinni. Johann Sebastian var sér vel meðvitaður um þennan arf og hafði seinna frumkvæði að því að saga ættarinnar var færð í letur. Drengurinn var ekki nema níu ára þegar móðir hans lést og árið eftir missti hann föður sinn. Johann ungi ólst eftir það upp hjá eldri bróður sínum sem þá var organisti í nágrannabænum **Ohrdruf**. Þar nam hann tónlist hjá Elias Herder sem var kantor við Lyceumskólann í bænum.

Þegar Johann Sebastian hafði náð 15 ára aldri þurfti hann að fara að sjá fyrir sér sjálfur. Hann fékk skólavist við Mikjálskirkjuna í **Lüneburg** gegn því að hann syngi í kórum skólans og kirkjunnar og léki síðar á hljóðfæri. Þarna kynntist Johann orgelleikaranum og tónskáldinu Georg Böhm sem varð áhrifavaldur í lífi hans. Ungi maðurinn lagði land undir fót til að bæta sig sem tónskáld og orgelleikari. Franskri tónlist kynntist Johann við hirð Georgs Wilhelm í Celle, en á það má minna að þetta er á tímum sólkonungsins í Frakklandi. Þá gekk hann nokkrum sinnum til Hamborgar til að hlusta á og læra af orgelleikurunum V. Lübeck og J.A. Reincken.

Söguslóðir Mið-Evrópu

Þegar hér var komið sögu fór það ekki fram hjá okkur ferðalöngunum að við vorum stödd á merkilegum söguslóðum í Mið-Evrópu. Næstu daga áttum við eftir að kynnast því betur að *hér* höfðu hlutirnir gerst á átjándu og nítjándu öld og allt fram á þá tuttugustu. Allir vita hvernig fór eftir það. En nú eru bæði heimsstyrjaldir og kalt stríð að baki og íbúar austurhéraða landsins í óða önn að laga það sem aflaga fór, af sínum alkunna dugnaði. Þjóðverjar hafa ef til vill ekki þá stöðu sem þeir höfðu í heimspeki og bókmenntum, en þeir eru aftur á móti í fremstu röð í ýmsum vísindagreinum og iðnaðarframleiðslu. Það sem mestu skipti fyrir okkur ferðalanga var þó hin mikla tónlistarhefð sem þjóðin státar af og vandvirkni hennar við hljóðfæraleik.

Frá Þjóðverjum höfum við þegið margt í menningu okkar gegnum tíðina og við höfum fjöldamargt þangað að sækja enn þann dag í dag. Skemmst er að minnast einstakrar samvinnu Íslendinga og Wolfgangs Wagner um fjögurra tíma uppfærslu Niflungahrings afa hans, Richards Wagner, í Þjóðleikhúsinu á listahátíð árið 1994. Wagner notaði fleira en íslensk fornkvæði í Niflungahringinn. Þar bregður einnig fyrir hugsun þýskra heimspekinga eins og Hegels, Feuerbachs og Schopenhauers. Með þessu móti færði Wagner ekki aðeins íslenska menningu nær umheiminum, heldur einnig þýska menningu nær okkur.

Arnstadt

Fyrsta starf J.S. Bach við orgelið var í kirkju St. Bonifatius í **Arnstadt**. Það var árið 1703, en þá var hann 18 ára gamall. Frá árinu 1935 heitir kirkjan Bachkirche, en það ár voru liðin 250 ár frá fæðingu meistarans. Manna á meðal hafði kirkjan reyndar lengi gengið undir nafninu Die Neue Kirche eftir að hún var gerð upp eftir bruna. Þegar Johann mætti til Arnstadt stóð yfir endurnýjun á orgeli kirkjunnar og dvaldi hann á meðan í Weimar á heimili Johanns Ernst hertoga. Hertoginn var mikill tónlistaráhugamaður og velgerðarmaður Bachs. Meðan á dvölinni stóð lék Bach á orgel og strokhljóðfæri í hljómsveit hertogans og átti það eftir að koma honum vel síðar.

Bæjarbúar í Arnstadt tóku eftir því, sér til mikillar hrellingar, að Johann Sebastian hafði hjá sér á orgelloftinu "ókunna stúlku" sem iðulega söng undir þegar hann sat við orgelið og æfði sig. Það var ýmislegt fleira sem kirkjunnar menn höfðu út á þennan óþreyjufulla og kappsama unga mann að setja. Hann fékk mánaðarleyfi til að fara til Lübeck að hlusta á Dietrich Buxtehude sem var einn virtasti orgelleikari sinnar samtíðar. Sagt er að Bach hafi dreymt um að gerast arftaki Buxtehudes sem þá var orðinn gamall maður. Buxtehude er sagður hafa boðið Bach starfið gegn því að hann giftist dóttur sinni sem ekki hafði gengið út, en því boði hafnaði Bach. Johann kom ekki til baka til Arnstadt fyrr en fjórum mánuðum síðar og hafði þá heimsótt Hamborg og Lüneburg í leiðinni. Þetta atvik reyndi mjög á samvinnu hins unga organista við yfirmenn sína. Þá höfðu þeir ýmislegt út á tónlist hans að setja. Kirkjuráðið kvartaði yfir því að hann ruglaði söfnuðinn með því að "bæta við sálmalögin alls lags tilbrigðum og skrauti sem þar ætti ekki heima". Þá þóttu sálmaforleikir (prelúdíur) hans allt of langir. Tilfellið er að Johann ungi virðist ekki hafa vakið mikla hrifningu kirkjulegra yfirvalda. Hann átti lengst af við þann vanda að stríða. Vegna þrákelkni sinnar lét Bach ekki hlut sinn fyrr en í fulla hnefana og hann gaf sig ekki þótt mönnum líkaði ekki alltaf tónlist hans. Þetta varð til þess að hann flutti sig nokkrum sinnum um set, en fyrir það getum við verið þakklát í dag. Bach var ekki þekktur listamaður um sína daga og varð, eins og aðrir tónlistarmenn, að sætta sig við það ósjálfstæði sem í því féllst að aðrir voru ekki til að greiða honum laun en kirkjan og veraldlegir höfðingjar, en í því fólst n.k. vistarband. Sagan segir okkur að líklega hafi Beethoven verið fyrsta tónskáldið til að gera kröfur til sjálfstæðis og fá það. Hann seldi verk sín þeim sem vildu kaupa eða samdi samkvæmt pöntunum, en það var ekki fyrr en nærri öld síðar.

Fararstjóri okkar, Ingólfur Guðbrandsson, hafði gert boð á undan okkur í Bachkirche, en þar beið okkar kona sem var sérfræðingur í tónlist og sögu Bachs og sagði okkur frá árum hans í Arnstadt. Organisti kirkjunnar settist við orgelið og lék fyrir okkur nokkur af verkum Bachs á orgelið sem hann lék á sjálfur á árunum 1703-1706. Að sjálfsögðu hefur orgelið þó verið gert upp nokkrum sinnum. Hljómburður í þessari aldagömlu steinkirkju er einstakur og stafar af því að tveir veggir kirkjunnar eru sumpart þiljaðir með gömlum þungum við. Það var ákaflega hátíðleg stund sem við íslensku ferðalangarnir áttum þarna og fyrir marga var það ein eftirminnilegasta stund ferðarinnar. Það fór ekki á milli mála að við vorum stödd á sögulegum stað og hljómar orgelsins bættu enn við þau áhrif. Í Bachkirche var okkur "Bach Kenner aus Island" sýnd mikil virðing og áttum við eftir að finna fyrir því oftar í þessari ferð.

Það þrengdi að Bach í Arnstadt og hann notaði því tækifærið þegar staða organista losnaði í desember árið 1706 við St. Blaisekirche í **Mühlhausen** og færði sig um set. Um haustið 1707 kvæntist hann "ókunnu stúlkunni" sem verið hafði með honum á loftinu í Arnstadt, frænku sinni Mariu Barbara von Gehren, en hún bar einnig ættarnafnið Bach. Johann og Maria Barbara bjuggu í eitt ár í Mühlhausen og þar fæddist fyrsta barn þeirra ári síðar.

Weimar

Á leið okkar til Weimar var stansað í Gotha og Erfurt. Ingólfur bauð hópnum til hádegisverðar á hóteli í **Gotha** sem hafði nýlega verið gert upp á sérdeildis aðlaðandi hátt. Það vakti athygli sumra ferðalanga að matur var betri á þessum slóðum en þeir höfðu búist við. Margir töldu sig jafnvel fá betri mat en þeir höfðu átt að venjast í vestari hluta landsins. Í **Erfurt** eru kirkjurnar St. Marien og Severi, tvær merkilegar miðaldakirkjur, sem arkitektar ferðarinnar skoðuðu sérstaklega. Kirkjurnar standa saman uppi á hæð ofan við feiknastórt markaðstorg. Miklar tröppur liggja frá torginu upp að kirkjunum sem rísa eins og hamraborg til beggja hliða. Ekki er vitað hvers vegna tvær kirkjur voru reistar þarna saman, en svipað fyrirkomulag sáum við í síðar í Halle.

Það var hertoginn Wilhelm Ernst von Sachsen und Weimar sem bauð Bach til **Weimar** að gerast organisti og kammerleikari í kapellu sinni, en Johann Ernst, sem áður er getið, var nú látinn. Í uppsagnarbréfi sínu til kirkjuyfirvalda í Arnstadt lét Bach þess getið að hann vonaðist til þess að fá meira rými til að "bæta kirkjutónlistina" í Weimar. Þegar hér var komið sögu hafði Bach þegar skrifað kantötur og verk fyrir orgel og píanó (Klavier). Í Weimar blómstraði snilligáfa hans. Ímyndunarafl hans og tækni gerðu hann að besta tónskáldi Þýskalands síns tíma. Víst er að Bach sótti laglínuna í bundið mál sálmanna sem hann valdi sem yrkisefni hverju sinni og var innihaldi þeirra trúr. Laglínuna óf hann síðan inn í margslunginn tónavef á þann hátt sem honum einum var lagið. Þarna skrifaði Bach mörg bestu orgelverk sín, en það var engu að síður *orgelleikarinn* Bach sem vakti fyrst og fremst athygli samlanda sinna. Bach hafði lært sérstaka tækni við fótaburð á pedulum orgelsins af Buxtehude sem hann þróaði síðan til fullkomnunar. Þá var Bach sérfræðingur í byggingu orgela og var iðulega fenginn til ráðgjafar við smíði þeirra. Fyrir kom að hann vígði orgelin síðan á hátíðarstundum.

Það var stórkostlegt að koma til Weimar. Þessi litla borg var menningarhöfuðborg Evrópu á átjándu öld og fram á þá nítjándu, og þar stóð Weimarlýðveldið á árunum 1919-1933. Þar hreif þýsk leiðsögukona íslenska Bachhópinn með sér aftur í aldir. Hún fór með okkur í rjóður sem Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) lét gera við ána Ilm þaðan sem sér til sumarhúss hans. Þarna lét Goethe koma fyrir óskasteini sem skyldi snertur og er alveg víst að óskir margra ferðalanga rætast nú um mundir. Tvö önnur hús Goethes eru í Weimar og er nú verið að gera heimili hans í Haus am Frauenplan upp í upprunalegri mynd með húsgögnum. Þar skrifaði Goethe leikrit sitt um Faust. Goethe var fjármálaráðherra hertogans af Sachsen/Weimar/Eisenach og hafði því efni á að innrétta hús sín myndarlega. Weimar verður menningarhöfuðborg Evrópu árið 2000 og er þá von á mörgum ferðamönnum. Til að Haus am Frauenplan skaðist ekki af völdum þeirra hefur verið ákveðið að byggja nákvæma eftirlíkingu hússins fyrir þá!

Árið 1815 var Goethe á gangi í hallargarðinum í Heidelberg með vinkonu sinni Marianne von Willemer. Þau gengu fram á tré eitt af tegundinni Ginkgo biloba og komu auga á að lauf trésins eru hjartaformuð. Goethe orti við svo búið ástarljóð til Marianne.

Ginkgo biloba

Dieses Baumes Blatt, der von Osten

meinem Garten anvertraut,

gibt geheimen Sinn zu kosten,

wie's den Wissenden erbaut.

Ist es ein lebendig Wesen,

das sich in sich selbst getrennt;

sind er zwei, die sich erlesen,

daß man sie als eines kennt?

Solche fragen zu erwiedern

fand ich wohl den rechten sinn;

fühlst du nicht an meinen Liedern,

daß ich eins und doppelt bin.

Goethe var ekki aðeins mikill elskhugi, heldur einnig náttúrunnandi, enda einn af merkisberum rómantísku stefnunnar. Hann lét flytja eitt Ginkgotré til Weimar þar sem það stendur enn og er nú friðað. Tréð er ættað frá Kína þótt nafnið hafi breyst í meðförum Japana. Það er af ætt sem að öðru leyti er útdauð fyrir tugum milljóna ára. Silfursmiður í Weimar selur lauf trésins úr silfri og létu nokkrir ferðalangar til leiðast í vímu augnabliksins. Aðrir voru svo heppnir að ungt eintak trésins stóð framan við hótel okkar í Leipzig nokkrum dögum síðar. Það var nógu lágt svo klípa mætti af því eitt og eitt laufblað til að taka með sér heim. Úr safa trésins vinna kínverjar extrakt sem sagt er að bæti minni manna.

Frá Ilm var stefnan tekin í hús Franz Liszt (1811-1886) þar sem gengið var um fallega búið nítjándu aldar heimili hans. Karlarnir keyptu kort með mynd af Cosimu, dóttur Franz, en hún þótti fögur. Richard Wagner heimsótti vin sinn Franz og kynntist þar Cosimu sem þá var gift píanóleikaranum Hans von Bülow. Cosima féllst á að skrifa niður ævisögu Wagners sem hann las fyrir. Úr þessu varð ástarævintýri og þegar Cosima hafði fætt Wagner þrjú börn skildi hún við Hans og varð seinni kona Wagners. Franz Liszt er grafinn í kirkjugarðinum í Bayreuth, en þar bjuggu Wagnerhjónin í Villa Wahnfried og þar stendur einnig óperuhús Wagners; Festspielhaus. Bayreuth er lítil borg nyrst í Bayern sem er næsta sambandsríki sunnan við Thüringen. - Konurnar keyptu aftur á móti mynd af Franz Liszt sjálfum, en hann var mikið kvennagull, með axlarsítt hár greitt aftur frá enni. Konur nutu þess að heyra hann og sjá við hljóðfærið. Í Liszthaus eru a.m.k. tvö konsertpíanó Liszts til sýnis.

Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805) bjó einnig í Weimar. Nokkrum ferðalöngum af Íslandi tókst að skoða hús það sem hann bjó í og safn þrátt fyrir lokanir hvítasunnuhelgarinnar. Í borginni eru styttur af því fólki sem hér er nefnt til sögunnar, m.a. stytta af þeim vinunum Goethe og Schiller saman á torginu framan við Þjóðleikhúsið. Aleksander Pushkin (1799-1837) stendur þar einnig á stalli, enda starfaði hann í borginni um tíma.

Bauhaus stefnan í arkitektúr og listum á rætur sínar að rekja til Weimar. Þar var stofnaður lista- og verkmenntaskóli árið 1906. Skólahúsið stendur enn og er að einhverju leyti í nýklassískum stíl, en á því eru þó gluggar sem vísa veginn til þess sem koma skyldi þótt lögun lægri bygginga á skólalóðinni hafi verið nýtískulegri. Þegar Hollendingurinn Henry Van de Velde lét af stjórn skólans árið 1919 tók við arkitektinn Walter Gropius. Hann nefndi skólann Bauhaus og varð ásamt samstarfsmönnum byltingarmaður í arkitektúr og list- og iðnhönnun. Funktionalisminn, einnig nefndur modernismi, hafði nú náð til þessarra listgreina og breiddist út um heiminn. Nú var látið reyna á þanþol steinsteypunnar og nytjahlutir teiknaðir upp á nýtt. En það var of þröngt fyrir forsprakka stefnunnar í þessari borg sem hefur djúpar rætur í fortíðinni. Þeir fluttu árið 1926 til borgarinnar **Dessau** þar sem þeir reistu listaháskóla sem Gropius teiknaði samkvæmt hinum nýju hugmyndum. Gluggahlið skólahússins er sjálfberandi og var það reynt þarna í fyrsta sinn. Þarna eru einnig tvöföldu glerhurðirnar með tréramma og handfangi úr krómuðu láréttu röri og öðru lóðréttu frá því niður á neðri ramma og við þekkjum úr mörgum íslenskum byggingum frá þessum tíma. Að sjálfsögðu lögðum við leið okkar til Dessau, enda þýskmenntaður arkitekt í hópnum sem útskýrði leyndardóma listarinnar fyrir okkur. Í Weimar er aftur á móti Bauhaus safn. Í safninu leiddi veflistakona hópsins okkur í allan sannleika um samhengið í tilverunni. Þarna fundum við nefnilega frumgerðir þeirra húsgagna sem við höfðum alist upp við á Íslandi. Það var þá svona sem hlutirnir urðu til! Þarna voru, auk húsgagna, dúkar, löperar, veggteppi, matarstell, hnífapör, skrautgripir og leikföng. Hver man ekki eftir marglitu kubbunum sem þeir áttu í dótakassanum?

Ingólfur fór með hópinn á tónleika í Stadtkirche St. Peter und Paul sem í daglegu tali nefnist Herderkirche eftir samtímamanni Goethes; prestinum og skáldinu Johann Gottfried von Herder. Þar heyrðum við verk eftir Telemann, Böhm, Fasch, Bach og Händel leikin á einleikstrompet og kirkjuorgelið sem J.S. Bach lék sjálfur á nærri 300 árum áður. Þetta voru hátíðlegir tónleikar á Pfingstsonntag. Kirkjan var sóknarkirkja Bachs og þar bar hann mörg barna sinna til skírnar.

Hótelin sem gist var í voru ekki af verri endanum. Í Weimar var gist á Hotel Elephant am Alten Markt í miðri borginni. Þar hefur margt mektarmanna dvalist í þau 300 ár sem hótelið hefur starfað og var heill gangur hússins tekinn undir merka sögu þess. Hotel Elephant er allt hið glæsilegasta. Það var því rétt svo að við Íslendingarnir snertum teppin þegar við gengum meðal tiginna gesta að morgunverðarborðinu. Hinu er ekki að leyna að það var verulega góð hvíld í því að gista á góðum hótelum eftir annasama daga. Við vorum í menningarferð og það tók allan daginn! Afraksturinn er reyndar slíkur að það mun taka mig langan tíma að vinna úr öllu því sem fyrir augu og eyru bar.

Dresden

Frá Weimar lá leið okkar í gegnum **Altenburg**, en þar skoðuðum við samnefnda höll. Höllin var áður kastali sem á rætur að rekja langt aftur í aldir. Þarna kynntumst við sögu byggingarlistar frá miðöldum og fram á þá nítjándu. Höllin er heilleg þótt hún hafi skemmst í hverjum ófriðnum á fætur öðrum. Í kapellu kirkjunnar er stórt og mikið orgel sem J.S. Bach vígði árið 1739. Það þykir hafa einkar fallegan barrokkhljóm, en "der Orgelprospekt ist sehr konturenreich und reich mit plastischem Schmuck verziert. Eine verhaltene Polychromie setzt Akzente zwischen den metallisch glänzenden Zinnpfeifen und dem hölzernen Orgelgehäuse". Gömlu orgelin voru mörg gerð upp á rómantíska tímanum og stillt fyrir þau verk sem þá voru í tísku, en henta tónlist Bachs aftur á móti illa. Við urðum vör við að Þjóðverjar eru nú að kippa þessu í liðinn og ný orgel hafa gjarnan barrokkbyggingu.

Nú er verið að endurgera ýmislegt í höllinni sem farið hefur illa í hirðuleysi stríðs- og eftirstríðsára. Þetta varð enn meira áberandi í **Dresden**, en eins og alþekkt er fór sú borg afar illa í seinni heimsstyrjöldinni þegar mestur hluti borgarkjarnans var jafnaður við jörðu í loftárásum. Dresden lenti austantjalds eftir stríð, enda erum við nú komin til Sachsen. Saxar hafa lengi haft horn í síðu Prússa að norðan, en frekar sótt áhrif að sunnan, ekki síst til Vínar. Því var það að Dresdenbúum þótti nóg um eftir að Berlín varð að höfuðborg Austur-Þýskalands og uppbygging hófst þar eftir stríð. Þeim þótti sem mikið fé færi í að reisa Berlín úr rústunum, en lítið til Saxlands. Á meðan rústir fornra mannvirkja voru endurreistar í Berlín hurfu þær fyrir kjöftum vélskóflanna í Dresden. Íbúarnir fylgdust með niðurrifsstarfseminni í skelfingu og máttleysi þar til tiltölulega heillegar rústir barrokkhúsgafla við Große Meißner Straße 3-13 voru sprengdar í loft upp 1. júní 1950. Þá lá við uppreisn. Sagan segir að Ulbrecht hafi brugðist við með því að setja fé í endurreisn Semper óperuhússins sem nú stendur í sinni fyrri dýrð og hýsir hina frægu hljómsveit Staatscapelle. Svo mikið er víst að mótmælin og umræðurnar sem af þeim spruttu urðu til þess að fleira var ekki "hreinsað burtu". Enn er verið að gera við Residenzschloß, Sophienkirche og fleiri merkar byggingar í miðborginni sem mynda Elbfassade við ána Elbu.

Að sjálfsögðu lagði sparibúinn hópurinn leið sína í Semperóperuna þar sem hlustað var á góðan flutning Staatscapelle á Erwartungkonsert **Arnolds Schönberg** (1874-1951) og 5. sinfoníu **Antons Bruckner** (1824-1896) undir stjórn Giuseppe Sinopoli. Semperóperan vakti verðskuldaða athygli okkar, enda áreiðanlega fallegasta hljómleikahús sem flest okkar höfðu komið í.

Í Dresden urðum við þeirrar sérstöku ánægju aðnjótandi að geta virt hina þekktu madonnumynd Rafaels fyrir okkur. Þar er einnig málverkið af hinni sofandi Venus eftir Castelfranco sem margir kannast við af eftirprentunum. Myndirnar eru í listasafninu Zwinger sem Ágúst II, einnig nefndur Ágúst sterki, lét hefja byggingu á árið 1709. Safnið er feiknastórt og sérstakt fyrir það að vera reist sem safn frá byrjun. Ágúst var ekki aðeins sterkur, heldur fékk hann viðurnefnið ekki síður fyrir stóran líkama sinn og mikla kvenhylli. Ágúst hafði lítinn áhuga á stríðsleikjum og seldi óvini sínum Friedrich Wilhelm Prússakonungi 600 bestu hermenn sína fyrir 150 postulínsgripi frá Asíu sem nú eru til sýnis í postulínsdeild safnsins.

Slóðir menningarreisu okkar Íslendinganna lágu að mestu um land það sem um hríð hét Austur-Þýskaland. Sú tilfinning lá í loftinu hvar sem komið var að íbúarnir skömmuðust sín fyrir eyðileggingu stríðsins. Það voru ekki einungis eigur stríðskynslóðarinnar sem skemmdust, heldur byggingar og munir sem áttu sér aldagamla sögu. Sagt var um kappann Gunnar Hámundarson að hann sveiflaði sverðinu af slíkum hraða að mörg virtust vera á lofti í einu. Í Dresden eru aldrei færri en níu byggingarkranar á lofti, hvert sem litið er. Það á reyndar við um allan austurhluta landsins. Sögulegar byggingar sem skemmdust í stríðinu og ekki voru lagaðar á meðan múrinn stóð eru nú endurreistar hver af annarri og hús sem fengu lítið viðhald á erfirstríðsárunum fá nú "renovierung". Það auðveldar ekki viðhald húsa á þessum slóðum að þau eru flest reist úr sandsteini, því annað var ekki að hafa. Steinninn er mjúkur svo sót og önnur óhreinindi loftsins eiga greiða leið inn í hann. Byggingar og styttur eru því svartar á að líta og engin leið að ná þeim lit burtu. - Á húsum sem þegar hafa verið endurnýjuð má iðulega sjá skilti sem á stendur til dæmis:

In 1973 gebaut

In 1996 renoviert

eða:

In 1944 zerstört

In 1996 wiederaufbaut.

Í Dresden er miðaldakirkjan Frauenkirche enn í molum. Nú er stefnt að því að endurreisa kirkjuna á næstu 7-8 árum og er reiknað með að það kosti sem nemur 11 milljörðum íslenskra króna. Fyrir utanaðkomandi virðist það nánast óvinnandi vegur, en af alkunnri nákvæmni heimamanna hefur hver einasti steinn úr rústunum verið númeraður og þeim síðan verið raðað í langar raðir á hillur sem komið hefur verið fyrir í kringum kirkjuna.

Með þrívíddar tölvugrafík verður hverju broti síðan fundinn sinn upprunalegi staður. Nú í sumar var haldin fyrsta guðsþjónusta frá eyðileggingu kirkjunnar í tilefni þess að grafhvelfingin hefur verið endurreist.

Köthen

Á leið til Köthen var komið við í **Halle**, en hún er fæðingarborg Georgs Friedrich Händel sem var jafnaldri J.S. Bachs. Þar var miðaldakirkjan Marktkirche skoðuð, en hún er sameinuð úr tveimur kirkjum sem byggðar höfðu verið hvor ofan í annarri líkt og gert var í Erfurt og áður er lýst. Á leiðinni var hlustað á tónlist Händels í bílnum, en Ingólfur fararstjóri lék valda kafla úr ýmsum verkum hans, m.a. úr Messíasi í flutningi Pólýfónkórsins frá 1986. Þar er um að ræða samfellda tónleikaupptöku (live) sem alltaf stendur fyrir sínu. Meðan ekið var um iðgrænar sveitir Þýskalands nutum við einnig tónlistar Bachs og Wagners. Richard Wagner bjó í Dresden og þar voru sum verka hans frumflutt. Það var því áhrifamikið að heyra valda hluta úr Niflungahringnum þegar ekið var inn í þá borg.

J.S. Bach var í níu ár í Weimar. Þar kynntist hann Leopold prinsi af Anhalt/Cöthen sem var mikill tónlistarmaður. Leopold bauð Bach starf Kapellmeister átján manna hirðhljómsveitar sinnar í **Köthen**. Þetta var ómótstæðilegt boð fyrir Bach sem fékk ekki það embætti sem hann hafði gert sér vonir um í Weimar. Þegar Wilhelm Ernst hertogi í Weimar frétti að Bach hygðist segja upp vistinni setti hann Bach í stofufangelsi í þrjár vikur fyrir framhleypnina. En hann flutti með Mariu Barbara og börnin þeirra fjögur til Köthen um leið og hann losnaði. Þetta var árið 1717. Sá hængur fylgdi þessu nýja starfi að nokkurrar naumhyggju gætti í trúmálum í Köthen og tónlist ekki notuð við trúarathafnir. Það hefur verið nýlunda fyrir Bach sem var á kafi í trúarlegri tónlist, mönnum til trúarlegs innblásturs og guði til dýrðar. Við getum þó verið forsjóninni þakklát, því það var undir verndarvæng Leopolds prins sem Bach samdi Brandenburgarkonsertana, svíturnar, fiðlukonsertana, margar sónötur, upphafið að Das Wohltemperierte Klavier og ýmis önnur veraldleg verk sem við vildum síst án vera í dag.

Sumarið 1720 dvöldu Bach og Leopold ásamt föruneyti í Karlsbad, prinsinum til heilsubótar. Þegar heim var komið kom í ljós að Maria Barbara hafði látist þá um sumarið og þegar verið jörðuð. Þetta áfall mun hafa orðið til þess að Bach hugsaði sér til hreyfings. Þau skilyrði sem hann vann við í kalvínistisku umhverfi hentuðu honum ekki lengur. Hann hafði áhyggjur af uppeldi barna sinna og eigin sannfæringu. Þetta ár sótti Bach um stöðu organista við St. Jameskirkjuna í Hamborg. Hann hélt tveggja tíma langan konsert fyrir kirkjuráðið þar og spann út af laginu Am Wasserflüssen Babylons. J.A. Reincken var viðstaddur og hreifst mjög að leik Bachs. "Ég hélt að þessi list væri dauð, en ég hef nú heyrt að hún lifir í yður", sagði hann við Bach. Annar umsækjandi hafði efni á að greiða með sér og fékk stöðuna. Í desember árið 1721 steig Johann Sebastian gæfuspor þegar hann kvæntist Önnu Magdalenu Wilcken. Hún var aðeins tvítug, en þroskuð kona sem varð Bach góður förunautur og börnum hans sex úr hjónabandi hans með Mariu Barbara góð móðir. Sjöunda barnið hafði látist skömmu áður. Saman eignuðust Bach og Anna Magdalena 13 börn. Um mitt ár 1722 losnaði staða kantors í Leipzig og Bach sótti um hana.

Eftir akstur um þröngar götur Köthen, sem ekki liggur í alfaraleið, komum við að höll Leopolds; Schloss Köthen. Höllin er í mjög góðu ásigkomulagi. Þar gengum við um sömu sali og Bach og Leopold höfðu til sinna umráða meira en 270 árum áður. Í fagurlega skreyttum speglasalnum stjórnaði Bach hljómsveit sinni á kammertónleikum eða undir dansi. Þar er enn að finna píanóið (Klavier) sem Bach samdi Das Wohltemperierte Klavier á. Enn meiri hughrif fylgdu því að koma í kapellu hallarinnar sem var "1988-1991 rekonstruiert". Þar er lítið orgel sem Bach hafði fyrir sig. Hann gat því samið kirkjulega tónlist þótt hún væri ekki mikið notuð í höllinni. Nú er minning Bachs aðalsmerki Köthen.

Leipzig

Á leið Íslendinga til iðnaðarborgarinnar Leipzig var komið við í postulínsborginni **Meißen**. Þar voru gerðar fyrstu tilraunir til postulínsgerðar í Evrópu á fyrstu árum átjándu aldar. Meißnerpostulín er þekkt fyrir gæði enn þann dag í dag. Fararstjóri vor dreif okkur á sýningu á afurðum verksmiðjunnar. Það er ljóst að verksmiðjan hefur fyrst og fremst gert postulín fyrir kóng og aðal. Ennþá er framleiðslan afar skrautlegar, en það mátti heyra á konunum að þær kunnu vel að meta.

Þótt Bach sé nú óumdeilanlega einn af mestu meisturum evrópskrar tónlistar var hann ekki meira metinn en svo af samtíma sínum að hann lenti ekki fremstur í röð umsækjenda um starf kantors við Thomaskirche í hinni blómlegu borg viðskipta, vísinda og lista **Leipzig**. Eftir að aðrir umsækjendur höfðu dregið sig til baka fékk Bach loks stöðuna. Þá var árið 1723. Til að sanna það að hann kynni til verka lék hann fyrir kirkjuyfirvöld nýsamda Jóhannesarpassíuna! Bach þurfti einnig að þjóna Nikolaikirche og tveimur til viðbótar, kenna drengjunum í Thomasschule tónlist og stjórna kórum kirkjanna. Þar fyrir utan samdi Bach svo mikinn fjölda tónverka að það er algerlega óskiljanlegt hvernig hann hefur haft tíma til alls þessa. Þá þurfti hann að sinna öllum börnunum sínum, en þeim kenndi hann á hljóðfæri og urðu fjórir synir hans þekkt tónskáld og hljóðfæraleikarar. Auk þess söfnuðust í kringum hann samstarfsmenn, lærlingar, vinir og vandamenn. Í Leipzig samdi Bach m.a. 265 kantötur, sex stórar mótettur, fimm messur, þar á meðal H-moll messuna, Jólaoratoríuna og Mattheusarpassíuna. Mattheusarpassían er margslungin og í dýpt sinni, formsnilld og fegurð áreiðanlega með mestu afrekum mannsandans. Hún er til á hljómplötum í konsertupptöku Pólýfónkórsins og annars íslensks tónlistarfólks frá árinu 1982.

Tveimur árum fyrir dauða sinn heimsótti Bach son sinn Carl Philipp Emanuel til **Potsdam**, en hann starfaði þar fyrir Friðrik mikla. Bach lék fyrir Prússakonung í San Souci höll, m.a. tilbrigði við verk sem konungur hafði sjálfur samið, við mikla hrifningu. Þegar heim kom sendi Bach Friðriki verk sitt Musikalisches Opfer. Bach lést árið 1750. Stytta hans stendur við Thomaskirche og í kór hennar er grafreitur hans. - Íslenski ferðahópurinn gerði stuttan stans fyrir utan San Souci, en skoðun hallarinnar tekur lungann úr degi og bíður betri tíma.

Meðan Bach lifði voru aðeins 9-10 verka hans gefin út og ekkert fyrr en hann var orðinn 41 árs að aldri. Ýmislegt kann að hafa valdið þessu og er ein ástæðan sú að Bach þótti gamaldags þegar fyrir miðjan aldur. Klassíkin tók við af barrokki með sónötuna og nýjum hljómum, en svo undarlega sem það kann að virðast var það einmitt sonur Bachs, Carl Philipp Emanuel, sem átti drjúgan þátt í tilurð og vinsældum sónötunnar. Í ljósi þess er það ekki óskiljanlegt að í ævisögum Bachs er þess jafnan getið að Carl Philipp hafi talað um föður sinn sem "gömlu hárkolluna" með tilvitnun til þess tíma sem var að renna sitt skeið. Nútíma menn skynja tónlist Bachs aftur á móti oft á þann veg að þeim virðist hún yngri og frjálsari en tónlist þeirra sem á eftir komu. - Das Wohltemperierte Klavier var gefið út í byrjun nítjándu aldar, en að öðru leyti var það Felix Mendelssohn (1809-1847) sem vakti athygli umheimsins á Bach þegar hann flutti Mattheusarpassíuna í Berlín árið 1829, áttatíu árum eftir lát tónskáldsins. Bachgesellschaft var stofnað árið 1830 og hafði tekist að gefa út öll verk snillingsins árið sem haldið var upp á einnar aldar dánarafmæli hans árið 1850.

Eftir að hafa skoðað Thomaskirche fórum við á konsert sem Ingólfur hafði pantað fyrir okkur í Nikolaikirche. Þar heyrðum við í stóra orgelinu sem Bach spilaði á, nema hvað það hefur nú rómantískan hljóm eftir seinni tíma "rekonstruierung".

Í Leipzig er Gewandhaus tónleikahúsið. Það þarf varla að kynna það fyrir lesendum, svo þekkt sem það er. Gamla Gewandhaus eyðilagðist í stríðinu. Nýja húsið var vígt árið 1981 og er í eftirstríðsstíl. Steinsteypa og beinar línur eru mest áberandi og gera húsið eins ólíkt Semperóperunni í Dresden og hugsast getur. En það er þekkt fyrir frábæran hljóm. Í Gewandhaus heyrðum við annan píanókonsert **Hans Werner Henze** (1926) og fjórðu sinfóníu **Gustavs Mahler** (1860-1911) undir stjórn Ingos Metzmacher. Píanókonsertinn er nútímaverk og þótti mörgum hann vera erfiður áheyrnar. Ein kona úr hópnum var hins vegar svo hrifin að hún þræddi eftir þetta allar plötubúðir að leita að upptökum af verkum Henze. Aðalstjórnandi Gewandhausorchester síðast liðin 25 ár er Kurt Masur, en hann hefur átt mikinn þátt í að endurreisa tónlistarlíf borgarinnar. Eftir tónleikana fór vel á að koma við á kráinni Auerbachs Keller sem meðal annars er þekkt fyrir að koma við sögu í Faust, en Johann von Goethe vandi þangað komur sínar. Borgarbúar launuðu Goethe með því að reisa honum styttu.

Í Leipzig dvöldu meðal annarra Íslendingarnir Jón Leifs, Hallgrímur Helgason, Árni Kristjánsson, Halldór Kiljan Laxness og Páll Ísólfsson, en sá síðastnefndi kynnti Íslendingum Bach, enda var honum málið skylt því hann var um tíma staðgengill kennara síns við sjálfa Tómasarkirkjuna. Richard Wagner (1813-1883) fæddist í Leipzig, enda hljómuðu Meistarasöngvarar hans úr gjallarhornum bifreiðar okkar á leið hennar inn í borgina.

Það fer ekki á milli mála að í Leipzig á sér stað mikil uppbygging á öllum sviðum. Umferð er þar mikil og enn fleiri byggingarkranar á lofti en annars staðar. Nýir vegir eru byggðir, götur endurnýjaðar, íbúðarhús gerð upp og rústir ófriðarins reistar úr duftinu.

Berlín

Í Berlín var gist á Radisson/SAS hótelinu við Alexanderplatz og ána Spree. Berlín hefur upp á margt að bjóða. Og því ekki að njóta þess besta; Berliner Philharmonisches Orchester? Hljómsveitin eignaðist nýtt hús árið 1949 sem nefnist einfaldlega Berliner Philharmonie. Það er stór og hrá steinsteypubygging sem varð fyrirmynd annarra húsa eins og t.d. Gewandhaus sem áður er á minnst. Einstakur hljómburður á líklega stærstan þátt í því. Arkitekt hússins hafði það fyrir vinnureglu að brjóta upp alla symmetriu og hringi. Augað finnur því ekki þau gömlu viðmið og leitar stöðugt að nýjum, sér til halds og trausts. Hljómsveitin er m.a. þekkt fyrir fyrrum aðalhljómsveitarstjóra sinn Herbert von Karajan, en Claudio Abbado heldur nú um taumana. Þarna heyrðum við fyrst Konsert fyrir píanó og hljómsveit opus 114 eftir **Max Reger** (1873-1916) og síðan Alpasinfóníu **Richards Strauss** (1864-1949) opus 64 undir stjórn Seiji Ozawa sem stjórnaði blaðalaust! Þetta reyndust frábærir tónleikar. Hljómsveitin er hreint afbragð og leikur undra vel. Íslenski hópurinn var í skýjunum eftir tónleikana sem urðu einkar heppilegur endir á sérlega ánægjulegri ferð. Enn einu sinni höfðum við verið minnt á að gestgjafar okkar létu það verða fyrsta verk eftirstríðsáranna að endurreisa tónleikahús sín.

Berlín var tvískipt í yfir fjóra áratugi og þurfti hvor borgarhelmingur fyrir sig á sinni stofnun að halda. Þetta hafði það í för með sér að nú eru þar ýmsar stofnanir til í tvíriti. Berliner Philharmonie stóð rétt vestan við múrinn. Austan megin leikur Berliner Sinfonie Orchester í Konzert Haus Berlin, en henni stjórnaði Robert Abraham Ottósson árið 1946.

Á tíunda degi ferðarinnar var ekið sem leið lá frá Berlín til Hamborgar og flogið þaðan heim. Afar viðburðaríkum tíma var lokið, en dýrmæt reynsla situr eftir og auðgar líf ferðalanga um ókomin ár. Ferð á vit fegurðarinnar hafði farið fram úr björtustu vonum.

[Grein þessi birtist í tveimur tölublöðum Lesbókar Mbl. árið 1996 með fjölda mynda.

Frauenkirche í Dresden, og minnst er á í greininni, var endurvígð fullgerð árið 2006]