

à mon cher ami Emile Réty

Fotokopieren
grundsätzlich
gesetzlich
verboten

Messe pontificale

Théodore Dubois (1837–1924)

Orgelfassung: Tobias Zuleger

Kyrie

Andante quasi Andantino [$\text{♩} = 88$]*

Sopran

Alt

Tenor

Bass

Andante quasi Andantino [$\text{♩} = 88$]*

Orgel

Pedal

SW** *p* +SW/HW

quasi pizz.

Org.

Ped.

9 **1**

* siehe Vorwort / voir Préface / see Foreword

** Glossar Seite 138 / voir Glossaire à la page 138 / see Glossary at page 138

2

18 *p*

S. Ky - ri - e e - le - i - son, Ky - ri - e e - le - i -

A. Ky - ri - e e - le - i - son, Ky - ri - e e - le - i -

T. Ky - ri - e e - le - i - son, Ky - ri - e e - le - i -

B. Ky - ri - e e - le - i - son, Ky - ri - e e - le - i -

18 *p*

Org.

Ped.

27 *cresc.*

S. son, Ky - ri - e e - le - i - son, Ky - ri - e e -

A. son, Ky - ri - e e - le - i - son, Ky - ri - e e -

T. son, Ky - ri - e e - le - i - son, Ky - ri - e e -

B. son, Ky - ri - e e - le - i - son, Ky - ri - e e -

27 *cresc.*

Org.

Ped.

Gloria

Maestoso [♩ = 96]

Bariton-Solo*
Sopran
Alt
Tenor
Bass

Maestoso [♩ = 96]

Orgel
Pedal

HWf *ff* *f*

marc.

Org.
Ped.

7

Org.
Ped.

13

sempre ff *allarg.*

19 **1** a tempo
Largamente e con forza

Bar-Solo *f*
Glo - ri - a, glo - ri - a, glo - ri - a, glo - ri - a, glo - ri - a in

Org. **1** a tempo
Largamente e con forza
SW f
sempre sim.
SW

Ped.

24 poco allarg. a tempo
poco più animato

Bar-Solo
ex - cel - sis De - - o,

S. *ff*
Glo - ri - a, glo - ri - a, glo - ri - a,

A. *ff*
Glo - ri - a, glo - ri - a, glo - ri - a,

T. *ff*
Glo - ri - a, glo - ri - a, glo - ri - a,

B. *ff*
Glo - ri - a, glo - ri - a, glo - ri - a,

Org. poco allarg. a tempo
poco più animato
HW ff

Ped.

Credo

Allegro ma maestoso [$\text{♩} = 104$]

Bariton-Solo* *f* *f* *à pleine voix*

Cre - do, cre - do, cre - do in u - num, in

Orgel *SW f* *p* *f* *p* *mf*

Pedal

11 **1**

Bar.-Solo

u - num. De - um.

S. *f* *f* *ff*

Cre - do, cre - do, cre - do

A. *f* *f* *ff*

Cre - do, cre - do, cre - do

T. *f* *f* *ff*

Cre - do, cre - do, cre - do

B. *f* *f* *ff*

Cre - do, cre - do, cre - do

Org. *HW f* *f* *ff*

Ped.

22 **2**

S. *Solo p*
in u - num De - um, in u - num De -

A. *Solo p*
in u - num De - um, in u - num De -

T. *Solo p*
in u - num De - um, in u - num De -

B. *Solo p*
in u - num De - um, in u - num De -

Org. *SW p*

Ped.

30 **3**

S. *Tutti p cresc.*
um, Pa - - trem, Pa - - trem

A. *Tutti p cresc.*
um, Pa - - trem, Pa - - trem

T. *Tutti p cresc.*
um, Pa - - trem, Pa - - trem

B. *Tutti p cresc.*
um, Pa - - trem, Pa - - trem

Org. *HW p* *cresc.*

SW

Ped.

Sanctus et Benedictus

Moderato maestoso [$\text{♩} = 84$]

ff

Sopran
San - ctus, San - ctus, San - ctus Do - mi-nus

Alt
ff
San - ctus, San - ctus, San - ctus_ Do - mi-nus

Tenor 1
ff
San - ctus, San - ctus, San - ctus_ Do - mi-nus

Tenor 2
ff
San - ctus, San - ctus, San - ctus Do - mi-nus

Bass 1
ff
San - ctus, San - ctus, San - ctus_ Do - mi-nus

Bass 2
ff
San - ctus, San - ctus, San - ctus_ Do - mi - nus_____

Moderato maestoso [$\text{♩} = 84$]

Orgel
HW ff

Pedal

3 poco più calmo
[p] dolce

26

T. Solo

S.

A.

T. 1

T. 2

B. 1

B. 2

Be - ne - di - ctus,
sis, ho-san - na in ex - cel - sis.
sis, ho-san - na in ex - cel - sis.
na, ho - san - na.
sis, ho-san - na in ex - cel - sis.
sis, ho-san - na in ex - cel - sis.
sis, ho-san - na in ex - cel - sis.

26

Org.

Ped.

3 poco più calmo

SW p

31

T. Solo

B. 2

Org.

Ped.

be-ne-di-ctus qui ve - nit in no - mi - ne, in no - mi - ne Do - mi -
Ho-

O salutaris hostia

Larghetto [$\text{♩} = 66$]

Sopran-Solo *p*
 O — sa - lu - ta - ris, o — sa - lu - ta - ris

Alt-Solo *p*
 O — sa - lu - ta - ris, o sa - lu - ta - ris

Tenor-Solo *p*
 O sa - lu - ta - ris

Bass-Solo *p*
 O sa - lu -

Larghetto [$\text{♩} = 66$]

(Org. ad lib.)*

Orgel *SW p*

[Man.]** Ped. ad lib.

S.-Solo *f* *dim.*
 ho - sti - a, ho - sti - a, quae cae - li pan - dis, pan - dis

A.-Solo *f* *dim.*
 ho - sti - a, quae cae - - li pan - dis

T.-Solo *f* *dim.*
 ho - sti - a, o sa - lu - ta - - ris ho - sti - a, quae cae - li pan - dis

B.-Solo *f* *dim.*
 ta - ris ho - sti - a, quae cae - li pan - dis

Org. *f* *dim.* *p*

* Das O salutaris ist wahlweise auch a cappella aufzuführen.

** Der Orgelsatz ist auch manualiter ausführbar.

Agnus Dei

Andantino [$\text{♩} = 46$]

Tenor-Solo

Orgel

Pedal

HW *espr.*

SW *p*

T.-Solo

Org.

Ped.

1 *p*

1

A - - gnus De - i,

T.-Solo

Org.

Ped.

11

11

A - - gnus De - i, qui tol - lis, qui tol - lis pec - ca - - ta

SW

7

1° moto

68

S. Solo *p*
A - - gnus De - i, A - - gnus

T. Solo *p*
A - - gnus De - i, A - - gnus

S. *p*
A - - gnus De - i, A - - gnus

A. *p*
A - - gnus De - i, A - - gnus

T. *p*
A - - gnus De - i, A - - gnus

B. *p*
A - gnus De - i, A - gnus

7

1° moto

68

Org. *HW p*

Ped.

10

poco a poco al 1° moto

96 *f*

S.-Solo
mun - - - - di:

T.-Solo
f
mun - - - - di:

S.
f *p*
mun - - - - di: do - na - - - no - bis pa -

A.
f *p*
mun - - - - di: do - na - - - no - bis pa -

T.
f *p*
mun - - - - di: do - na - - - no - bis pa - -

B.1
f *p*
cem, - - - - do - na - - - no - bis pa -

B.2
f *p*
mun - - - - di: do - na - - - no - bis pa -

10

poco a poco al 1° moto

96

Org.
HW *f* SW *p*

Ped.

101

S.-Solo *p* do - na

T.-Solo *p* do - na pa - - - cem,

S. cem, do - na pa - - - cem,

A. cem, do - na pa - cem,

T. cem, do - na no - bis pa - - - cem, do -

B.1 cem, do - - - na no - - -

B.2 cem, do - - - na no - - -

101 *HW p*

Org.

Ped.

11

[Primo moto]*

105

S.-Solo

pa - cem.

T.-Solo

do - na pa - - - cem.

S.

do - na pa - - - cem.

A.

do - na pa - - - cem.

T.

na no - bis pa - - - cem.

B. 1

bis pa - - - cem.

B. 2

bis pa - - - cem.

11

[Primo moto]*

105

Org.

Ped.

* Tempoangabe vom Herausgeber ergänzt.

109

Org.

Ped.

112

Org.

Ped.

SW *pp*

12

p

116

Org.

Ped.

121

Org.

Ped.

pp

rit.

Vorwort

François Clément Théodore Dubois wurde am 24. August 1837 in Rosnay (Champagne-Ardennes) geboren. Er studierte zunächst in Reims bei Louis Fanart (Orgel), ab 1854 am Conservatoire in Paris bei François Marmontel (Klavier), François Bazin (Harmonielehre), François Benoist (Orgel) und Ambroise Thomas (Komposition). Von 1855 bis 1858 war er Organist am Invalidendom, danach an Ste-Clotilde neben César Franck, der dort als Kapellmeister fungierte. Es folgte 1860 ein über zwei Jahre währender Studien- und Arbeitsaufenthalt in der Villa Medici in Rom, dem Sitz der *Académie des beaux-arts*, einer Unterabteilung der *Académie de France à Rome*. 1861 wurde Dubois für seine Kantate *Atala* der große Rompreis zuerkannt. Im Jahr 1863, nach seiner Rückkehr aus Italien, übernahm er Francks Kapellmeisterstelle, während dieser inzwischen das Organistenamt an der neugebauten Cavaillé-Coll-Orgel bekleidete. Ab 1869 dirigierte er den Kirchenchor an Ste-Madeleine und wurde dort 1877 auch Nachfolger von Saint-Saëns. Seit 1871 wirkte Dubois als Professor für Harmonielehre und Komposition am Conservatoire, zu dessen Direktor er 25 Jahre später ernannt wurde. Aus seiner Meisterklasse gingen bedeutende Persönlichkeiten wie Paul Dukas und Maurice Emmanuel hervor. 1905 schied er aus dem Amt und starb am 11. Juni 1924 in Paris.

Dubois war seinerzeit ein hoch angesehener Komponist, Interpret und einflussreicher Lehrer. Er hinterließ ein umfangreiches kompositorisches Werk und Lehrbücher über Harmonielehre und Kontrapunkt. Sein Kompositionsstil blieb erstaunlich unberührt von Einflüssen zeitgenössischer kompositorischer Tendenzen wie der Chromatik Francks oder Faurés oder der später aufkommenden neuen Modalharmonik des Impressionismus. Möglicherweise führte aber gerade diese Tatsache zu einer gewissen zeitlosen Gültigkeit seiner Werke, denen – gerade unter Kirchenmusikern – bis heute große Beachtung geschenkt wird.

Die vorliegende *Messe pontificale* für Soli, Chor und Orchester wurde 1895 bei Heugel, Paris, als Klavierauszug sowie in einer reduzierten Version für Streichquintett, Harfe und zwei Orgeln publiziert, wobei die zweite Orgel die Bläser ersetzt; die Orchesterpartitur wurde mutmaßlich niemals gedruckt. Das Autograf galt lange Zeit als verschollen, wurde dann aber nach intensiven Bemühungen zusammen mit einigen weiteren verlorenglaubten Werken Dubois' ausfindig gemacht. Seit dem Jahr 2014 befindet sich die Messe in der *Bibliothèque Nationale de France* in Paris und ist dort registriert unter der Signatur RES VMA MS-639.

Die Entstehungsgeschichte der *Messe pontificale* reicht zurück in das Jahr 1860 (1862). Während seines Aufenthaltes als Stipendiat an der Villa Medici komponierte Dubois eine *Messe solennelle* für großes Orchester, die er als Pflichtstück dem Fachgremium der *Académie des beaux-arts* vorzulegen hatte. Das Werk wurde positiv bewertet und 1870 in Paris zum Fest der heiligen Caecilia durch die *Association des artistes musiciens* in Ste-Madeleine zur Aufführung gebracht. Diese Aufführung blieb die einzige. Späterhin unterzog Dubois das Stück einer gründlichen Umarbeitung, auch hinsichtlich der Instrumentation. Diese Neufassung der *Messe solennelle* ist die *Messe pontificale* in ihrer endgültigen Gestalt. Ihre Uraufführung fand, wiederum unter der Ägide des Musikerverbandes, im November 1895 in St-Eustache unter der Leitung von Charles Lamoureux statt.

Stilistisch ist die *Messe pontificale* dem französischen Neoklassizismus zuzuordnen und lässt innere Verwandtschaft zu Charles Gounod (namentlich dessen Cäcilienmesse) erkennen. Sowohl Dubois' als auch Gounods Ästhetik, die sich ausdrucksmäßig stark an den Mitteln des Musiktheaters orientiert, lässt sich auf Jean-François Le Sueur (1760–

1837), Komponist, Kirchenmusikreformer und Lehrer Gounods, zurückführen, der in seinem *Essai de musique sacrée* von 1786 forderte: „Die geistliche Musik soll in Tönen malen. Sie ist daher dramatisch und muss sich derselben Ausdrucksmittel wie die dramatische Musik bedienen“. Wenngleich Dubois jegliche äußerlichen Effekte (wie z. B. die Verwendung des Beckens) mied, hielt er doch am opernhaften Impetus fest; die Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzende reformistische Bewegung um Jacques-Nicolas Lemmens (1823–1881), welche auf eine strikte Trennung von geistlicher und weltlicher Musik abzielte, fand bei ihm keine Resonanz. Auf diese Weise konnte er wohl nicht mehr stilbildend wirken, lässt mit dieser Messe aber dennoch Pracht und Wohlklang des alten Ideals noch einmal in beeindruckender Weise aufleben.

Dieser Ausgabe liegt die gut lesbare Handschrift der Orchesterpartitur und die des der Partitur unterlegten Klavierauszugs zugrunde. Ebenfalls lag dem Herausgeber der gedruckte Klavierauszug (Heugel, Paris) zum Vergleich vor. Tempobezeichnungen in Winkelklammern geben nachträgliche, mit anderem Stift in die Handschrift eingetragene Ergänzungen wieder, die dem Augenschein nach von Dubois selbst stammen könnten.

An einigen Stellen des Gloria wird der Einsatz einzelner Chorsolisten verlangt. Sollten für diese Passagen keine geeigneten Kräfte zur Verfügung stehen, kann hier auch alternativ auf eine – dann möglichst stark – reduzierte chorische Mehrfach-Besetzung ausgewichen werden. Es sollte allerdings darauf geachtet werden, dass sich diese oberchörigen Stellen klanglich und ausdrucksmäßig deutlich abheben von den Tuttichor-Passagen. Ebenso sei darauf hingewiesen, dass die dem Bariton zugeteilten Solopassagen aus gleichem Grund optional vom Tenorsolisten übernommen werden können.

Der Orgelsatz wurde für eine dreimanualige Orgel konzipiert. Sollte nur ein klangstarkes zweimanualiges Instrument zur Verfügung stehen, ist es problemlos möglich, alle mit „Solo“ bezeichneten Stellen durch geschicktes Umregistrieren auf dem jeweiligen Gegenmanual spielen.

Die *Messe pontificale* von Théodore Dubois reiht sich nahtlos in das Repertoire groß dimensionierter Festmessen der französischen Romantik ein. Sie eignet sich sowohl für liturgische als auch konzertante Aufführungen bei feierlichen gottesdienstlichen Anlässen oder in Festkonzerten.

Der überwiegend homophone, technisch nicht schwere Chorsatz sowie die Reduktion der Begleitung auf eine Orgel ermöglichen es, dass diese ausdrucksstarke, mit melodischen und harmonischen Schönheiten reich ausgestattete Messe nicht nur großen Dom- und Oratorienchören vorbehalten bleibt, sondern auch von ambitionierten Kirchenchören mit Erfolg und Freude gestaltet werden kann.

Besonderer Dank des Herausgebers gilt dem Urenkel des Komponisten, Herrn Francis Dubois, Lacoste (F), für seine freundliche Hilfe beim Zustandekommen dieser Ausgabe.

Köln, im Juni 2019

Tobias Zuleger