

ALBAN BERG
OLIVIER MESSIAEN

Четыре пьесы для кларнета и фортепиано, соч. 5, были написаны Альбаном Бергом в 1913 г. Это было время публичного признания «нововенской школы» (совсем недавно состоялась премьера шёнберговского *«Лунного Пьеро»*) и одновременно напряженного поиска индивидуальности молодого композитора. Окончательно встав на путь атональной музыки, недавний ученик Шёнберга стремится обрести собственное творческое лицо.

Пьесам Берга свойственна музыкальная афористичность, столь характерная для Шёнберга и его последователей. С другой стороны, явно ощутимая «драматургия контрастов», как и общий вектор эмоционального развития опуса позволяют говорить о нем как о законченном цикле, близком по своим очертаниям четырехчастной сонате. Один шаг отделяет это сочинение от масштабных *«Трех пьес для оркестра»*, своеобразного музыкального плацдарма для работы над главным шедевром Берга – оперой *«Воццеки»*.

«Квартет на конец времени» Оливье Мессиана – пожалуй, одна из самых удивительных страниц камерной музыки XX века. Произведение уникально не только по замыслу, но, прежде всего, по обстоятельствам своего создания.

В начале Второй мировой войны Мессиаан – лидер авангардного музыкального объединения *«Молодая Франция»* – поступил на военную службу санитаром. Поражение Франции застало его в немецком лагере для военнопленных. Стремление сохранить в плену человеческое достоинство вылилось в непреодолимую тягу к творчеству – он выпросил нотную бумагу у немецкого офицера и написал квартет для имеющегося состава музыкантов (фортепиано, скрипка, виолончель и кларнет). Его первыми исполнителями и слушателями оказались узники лагеря – квартет впервые прозвучал 15 января 1941 г. *«Никогда позднее меня не слушали с таким вниманием и таким пониманием»*, – вспоминал композитор.

Название квартета отсылает нас к книге Апокалипсиса, вдохновлявшей Мессиана в атмосфере тотальной разрушительной войны. Однако не мрачные образы смерти господствуют в этом сочинении – большая часть его страниц овеяна божественным светом, небесной тишиной, с которой косвенно связана и «вставная» часть «*Бездна птиц*» (пьеса для кларнета соло, написанная в самом начале войны). Эпиграфом ко всему сочинению служат строки из Откровения: «*И увидел я ангела, полного сил, спускающегося с неба и одетого в облако с радугой на голове. И лицо его было как солнце, а ноги – как огненные колонны. Он поставил правую ногу на море, левую – на землю, поднял руку и обратился к тому, кто живет во веки веков, и сказал: “Не будет больше времени, но при звуках трубы седьмого Ангела тайна Божия свершится”*». Квартет можно трактовать как цепь религиозных медитаций, имеющих своей вершиной растворение в тихой, проникновенной молитве Эпилога («*Хвала бессмертию Иисуса*»).

Произведения Альбана Берга и Оливье Мессиана были впервые исполнены в СССР в 1988 г. на музыкальном фестивале «*Дар лозе*» в грузинском городе Телави. Фестиваль был организован по инициативе двух выдающихся советских музыкантов – виолончелистки Наталии Гутман и скрипача Олега Кагана; среди его постоянных участников были также признанные интерпретаторы современной музыки – композитор и пианист Василий Лобанов и швейцарский кларнетист, в то время солист оркестра Баварского радио, Эдуард Бруннер. В конце 1988 г. «*Квартет на конце времени*» был исполнен тем же составом музыкантов в Москве на фестивале Святослава Рихтера «*Декабрьские вечера*» в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Предлагаемая запись зафиксировала одно из последних московских выступлений Олега Кагана, безвременно скончавшегося в 1990 г.

Борис Мукосей

Four Pieces for Clarinet and Piano, Op. 5, were written by Alban Berg in 1913. It was the time of public recognition of the Second Viennese School with a recent premiere of Schoenberg's *Pierrot lunaire*, and the young composer's intense search for individuality as well. Having chosen the path of atonal music once and for all, Schoenberg's recent pupil was aspiring to find a creative singularity of his own.

Musical aphoristic character which was so typical for Schoenberg and his followers was inherent in Berg's *Pieces*. On the other hand, the clearly tangible “drama of contrasts” as well as the general vector of emotional development of the opus allow us to speak of it as a finished cycle, the configuration of which is close to a four-movement sonata. Just one step separates the work from the large-scale *Three Pieces for Orchestra*, a peculiar springboard for Berg's major masterpiece – the opera *Wozzeck*.

Olivier Messiaen's *Quartet for the End of Time* is arguably one of the most amazing pages of chamber music of the 20th century. The work is unique not just because of its concept but first of all the circumstances of its creation.

In the beginning of WWII, Messiaen, a leader of the avant-garde musical society *La jeune France*, was drafted into the army as a medical auxiliary. The defeat of France found him in a German prisoner-of-war camp. His desire to preserve dignity in captivity developed into an overwhelming yearning for composing – he begged a German officer to get him some paper and wrote a quartet for then available line-up (a piano, a violin, a cello and a clarinet). The prisoners of the camp were first to hear the quartet on 15 January 1941. “*Never was I listened to with such rapt attention and comprehension,*” the composer recalled.

The name of the quartet refers to the Book of Revelation which inspired Messiaen in the environment of the total destructive war. However, the work is not filled with gloomy images of death. Rather, most of its pages are covered with divine light

and heavenly silence which the “insert” section *Abyss of birds* is indirectly related with (a piece for solo clarinet composed in the very beginning of the war). The epigraph to the entire work was inspired by text from the Book of Revelation:

“And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud: and a rainbow was upon his head, and his face was as it were the sun, and his feet as pillars of fire ... and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth .... And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and swore by him that liveth for ever and ever ... that there should be time no longer: But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished.”

The quartet may be interpreted as a series of religious meditations which have its peak in merging with a heartfelt prayer of the Epilogue *“Praise to the immortality of Jesus.”*

The works of Alban Berg and Olivier Messiaen was first performed in the former USSR in 1988 at the *Gift to the Vine* music festival in the Georgian city of Telavi. The festival was initiated by two outstanding Soviet musicians – cellist Natalia Gutman and violinist Oleg Kagan. The composer and pianist Vasily Lobanov and Swiss clarinetist, then a member of the Bavarian Radio Symphony Orchestra, Eduard Brunner, both recognized interpreters of contemporary music, were among the participants of the festival. At the end of 1988 the *Quartet for the End of Time* was performed by the same line-up in Moscow at Sviatoslav Richter’s *December Evenings* festival at the Pushkin State Museum of Fine Arts. The featured recording was made at one of the last performances of Oleg Kagan who passed away prematurely in 1990.

Boris Mukosey

Alban Berg a créé ses *Quatre pièces pour clarinette et piano, op. 5*, en 1913. C’était la période d’épanouissement de la Seconde école de Vienne (peu avant cela, A. Schoenberg a présenté au public son « *Pierrot lunaire* ») qui coïncidait avec la quête artistique intense du jeune compositeur. Ayant définitivement choisi la voie de la musique atonale, ce disciple de Schoenberg cherche à créer sa propre image.

La musique des pièces de Berg est très aphoristique, ce qui distingue de manière générale Schoenberg et ses disciples. D’autre part, « la dramaturgie des contrastes » bien présente, ainsi que l’atmosphère émotionnelle de l’opus permettent de le considérer comme étant un cycle à part entière dont les contours ressemblent à une sonate en quatre mouvements. Il n’y a qu’un pas qui sépare cette œuvre des *Trois Pièces pour orchestre* monumentales qui étaient une sorte de base arrière musicale pour le travail sur le plus grand chef-d’œuvre de Berg, l’opéra « *Wozzeck* ».

Le « *Quatuor pour la fin du Temps* » d’Olivier Messiaen constitue probablement une des pages les plus extraordinaires de la musique de chambre du XX siècle. C’est œuvre est remarquable non seulement par son dessin, mais avant tout en raison des circonstances dans lesquelles elle a été créée.

Au début de la Deuxième Guerre mondiale Messiaen, la figure de proue du groupe avant-gardiste « *Jeune France* », a été mobilisé comme brancardier. Au moment de la défaite de la France il se trouvait dans un camp allemand de prisonniers de guerre. Sa volonté de garder la dignité humaine même en captivité lui a donné envie de créer, il a demandé du papier à musique à un officier allemand et a créé un quatuor pour les musiciens qui étaient sur place (un pianiste, un violoniste, un violoncelliste et un clarinetiste). Ainsi, les premiers interprètes et le premier public du quatuor étaient composés de prisonniers du camp : la première exécution a eu lieu le 15 janvier 1941. « *On ne m’a jamais écouté avec une telle attention et compréhension* », – se souvenait le compositeur par la suite.

Le titre du quatuor renvoie au livre d'Apocalypse dont s'inspirait Messiaen dans l'atmosphère de la guerre omniprésente et destructrice. Or, ce ne sont pas des images sombres de la mort qui prédominent dans cette œuvre : la plupart de ses pages laisse apparaître la lumière divine, le silence céleste qui est indirectement lié le mouvement « intercalé » « *Abîme des oiseaux* » (cette pièce pour clarinette solo a été créée au tout début de la guerre). L'épigraphe pour l'œuvre a été tirée du Livre de la révélation : « *Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'un nuage, et l'arc-en-ciel au-dessus de la tête; son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Ayant posé le pied droit sur la mer et le pied gauche sur la terre, il leva sa main droite vers le ciel et jura par Celui qui vit aux siècles des siècles: " Il n'y aurait plus de temps, mais aux jours où le septième ange ferait entendre sa voix en sonnant de la trompette, le mystère de Dieu serait consommé "* ». Le Quatuor peut être considéré comme étant une suite de méditations religieuses dont le point culminant se fond dans la prière douce et pénétrante de l'Épilogue (« *Louange à l'Immortalité de Jésus* »).

Les œuvres d'Alban Berg et d'Olivier Messiaen ont été pour la première fois interprétées à l'URSS lors du festival de musique « *L'Offrande à la vigne* » qui a eu lieu dans une ville géorgienne Telavi (1988). Le festival a été organisé à l'initiative de deux musiciens soviétiques remarquables, la violoncelliste Natalia Gutman et le violoniste Oleg Kagan ; parmi les participants actifs du festival il y a eu également des interprètes de renom de la musique contemporaine, tels que le compositeur et pianiste Vassili Lobanov et le clarinettiste suisse, alors soliste de l'Orchestre de la Radio de Bavière, Eduard Brunner. A la fin de l'année 1988, le « *Quatuor pour la fin du Temps* » a été interprété par les mêmes musiciens à Moscou, dans le cadre du festival de Sviatoslav Richter « *Les Soirées de décembre* » au Musée des Beaux-Arts A. Pouchkine. Le présent enregistrement a été effectué lors de l'un des derniers concerts auxquels a participé Oleg Kagan, prématurément décédé en 1990.

Boris Moukossèï

АЛЬБАН БЕРГ/ ОЛИВЬЕ МЕССИАН

Альбан Берг Четыре пьесы для кларнета и фортепиано, соч. 5

1. Mässig 1.22
2. Sehr langsam 1.50
3. Sehr rasch 1.01
4. Langsam 2.59

Оливье Мессиаен «Квартет на конец времени» для скрипки, кларнета, виолончели и фортепиано

5. 1. Литургия кристалла, вдохновленная пробуждением птиц 2.52
6. 2. Вокализ Ангела, возвещающего конец времени 5.39
7. 3. Бездна птиц 7.13
8. 4. Интермедия 1.38
9. 5. Хвала вечности Иисуса 10.03
10. 6. Танец ярости для семи труб Апокалипсиса. 6.24
11. 7. Сноп радуг для Ангела, возвещающего конец времени . . 7.22
12. 8. Хвала бессмертию Иисуса и воплотившемуся Слову. 7.04

Время звучания: 55.34

Записи: 1988 г. (1–4), из Музея им. Пушкина, «Декабрьские вечера», 28.12.1988 (5–12)

Звукорежиссеры записи:
М. Килосанидзе (1–4), П. Кондрашин, Е. Днепровская (5–12)

Э. Брунер, кларнет, В. Лобанов, фортепиано (1–4)
О. Каган, скрипка, Э. Брунер, кларнет, Н. Гутман, виолончель, В. Лобанов, фортепиано (5–12)

Редактор – Е. Растегаева
Ремастеринг – Н. Радугина
Дизайн – Г. Жуков
Перевод: Н. Кузнецов (англ.),
Н. Рындина (фр.)

ALBAN BERG / OLIVIER MESSIAEN

Alban Berg

Four Pieces for clarinet and piano, Op. 5

- 1. Mässig 1.22
- 2. Sehr langsam 1.50
- 3. Sehr rasch 1.01
- 4. Langsam 2.59

Olivier Messiaen

Quartet for the End of Time for violin, clarinet, cello and piano

- 5. 1. Crystal liturgy inspired by the awakening of birds. 2.52
- 6. 2. Vocalise, for the Angel who announces the end of time 5.39
- 7. 3. Abyss of birds 7.13
- 8. 4. Interlude. 1.38
- 9. 5. Praise to the eternity of Jesus 10.03
- 10. 6. Dance of fury, for the seven trumpets of the Apocalypse 6.24
- 11. 7. Tangle of rainbows, for the Angel who announces the end of time 7.22
- 12. 8. Praise to the immortality of Jesus and the Word made flesh 7.04

Total time: 55.34

Recorded in 1988 (1–4), in the State Pushkin Museum of Visual Arts, December Evenings Festival, 28.12. 1988 (5–12).
Sound engineers: M. Kilosanidze (1–4), P. Kondrashin, E. Dneprovskaya (5–12)

E. Bruner, *clarinet*, V. Lobanov, *piano* (1–4)
O. Kagan, *violin*, E. Bruner, *clarinet*, N. Gutman, *cello*, V. Lobanov, *piano* (5–12)

Editor – E. Rastegaeva
Remastering – N. Radugina
Design – G. Zhukov
Translation: N. Kuznetsov (eng.), N. Ryndina (fr.)

ALBAN BERG/ OLIVIER MESSIAEN

Alban Berg

Quatre pièces pour clarinette et piano, op. 5

- 1. Mässig 1.22
- 2. Sehr langsam 1.50
- 3. Sehr rasch 1.01
- 4. Langsam 2.59

Olivier Messiaen

« Quatuor pour la fin du Temps » pour violon, clarinette, violoncelle et piano

- 5. 1. Liturgie de cristal. 2.52
- 6. 2. Vocalise pour l'Ange qui annonce la fin du temps 5.39
- 7. 3. Abime des oiseaux 7.13
- 8. 4. Intermède 1.38
- 9. 5. Louange à l'Éternité de Jésus. 10.03
- 10. 6. Danse de la fureur, pour les sept trompettes d'Apocalypse 6.24
- 11. 7. Fouillis d'arcs-en-ciel pour l'Ange qui annonce la fin du temps 7.22
- 12. 8. Louange à l'Immortalité de Jésus 7.04

Durée totale : 55.34

Enregistrements effectués en 1988 (1–4) et en festival « *Soirées de décembre* » qui se tient au Musée des Beaux-Arts Pouchkine à Moscou le 28. 12. 1988 (5–12).
Ingénieurs du son : M. Kilosanidze (1–4), P. Kondrachine, E. Dneprovskaya (5–12)

E. Bruner, *clarinette*, V. Lobanov, *piano* (1–4)
O. Kagan, *violon*, E. Bruner, *clarinette*, N. Gutman, *violoncelle*, V. Lobanov, *piano* (5–12)

Rédactrice – E. Rastegaeva
Remastering – N. Radouguina
Design – G. Joukov
Traduction : N. Kouznetsov (angl.), N. Ryndina (fr.)

MSL CD 10 02310