

CHANDOS

MESSIAEN

Quatuor pour la fin du Temps

Thème et variations

Les Offrandes oubliées
(transcribed for piano)

Gould Piano Trio

Robert Plane clarinet

© Lebrecht Music & Arts Photo Library

Olivier Messiaen, late 1930s

Olivier Messiaen (1908–1992)

1	Les Offrandes oubliées (1930) Méditation symphonique Arranged for piano solo by the composer Presque lent – Vif – Modéré – Lent	8:38
	Thème et variations (1932) for violin and piano	10:09
2	Thème. Modéré –	1:50
3	Première Variation. Modéré –	1:37
4	Deuxième Variation. Un peu moins modéré –	1:00
5	Troisième Variation. Modéré, avec éclat –	0:47
6	Quatrième Variation. Vif et passionné –	1:13
7	Cinquième Variation. Très modéré	3:41

	Quatuor pour la fin du Temps (1940–41) for violin, clarinet, cello and piano	48:32
8	I Liturgie de cristal. Bien modéré	2:39
9	II Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps. Robuste, modéré – Presque vif, joyeux – Modéré – Presque vif – Modéré – Presque vif – Modéré – Presque lent – Presque vif – Modéré	4:50
10	III Abîme des oiseaux. Lent, expressif et triste – Presque vif – Lent – Presque vif – Modéré – Lent – Modéré – Presque vif – Lent	8:36
11	IV Intermède. Décidé, modéré, un peu vif	1:40
12	V Louange à l'Éternité de Jésus. Infiniment lent, extatique	8:56
13	VI Danse de la fureur, pour les sept trompettes. Décidé – Un peu plus vif – Au mouvement – Un peu plus vif – Plus vif – Presque lent, terrible et puissant – Premier Mouvement – Un peu plus vif – Moins vif	6:31

14	VII Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps. Rêveur, presque lent – Robuste, modéré, un peu vif – Rêveur, presque lent – Robuste, modéré, un peu vif – Même mouvement – Même mouvement – Extatique (Mouvement du début) – Robuste, modéré, un peu vif	7:14
15	VIII Louange à l'Immortalité de Jésus. Extrêmement lent et tendre, extatique	7:26
		TT 67:40

Robert Plane clarinet
Gould Piano Trio
Lucy Gould violin
Alice Neary cello
Benjamin Frith piano

Messiaen: Chamber Works

Quatuor pour la fin du Temps

One of the legendary premieres of the twentieth century was that of Messiaen's *Quatuor pour la fin du Temps* (Quartet for the end of Time), composed during the darkest days of the Second World War and first performed in a prisoner-of-war camp, with Messiaen himself as pianist, on a freezing winter evening (15 January 1941) before 5,000 fellow prisoners. 'Never have I been listened to with such attention and such understanding', Messiaen later recalled.

The size of the audience is suspect – the authorities would never have allowed such a large gathering, and the concert would have had to take place outdoors in the bitter cold of a famously severe winter. But the story pieced together by recent research is no less remarkable.

When war broke out in September 1939 Messiaen was working on the organ cycle *Les Corps glorieux* at his rural retreat in the French Alps where he could compose in peace while contemplating a stupendous view of lake and mountains. Messiaen was called up to the army and posted to eastern France, near Verdun. By good fortune, two of his fellow conscripts were musicians: the

cellist Étienne Pasquier, and Henri Akoka, a clarinettist who had his instrument with him. Messiaen wrote a short piece for Akoka, its music seeming to reflect Messiaen's circumstances, pivoting between despair and hope, with a desolate recollection of a theme from the organ cycle *La Nativité* (1935), interrupted by joyful birdsong which perhaps was inspired by the dawn choruses that Messiaen heard on night-time sentry duty.

After several months of the 'phoney' war, Messiaen was taken prisoner during the devastating German advance of May–June 1940 and transported to a camp (Stalag VIII A) near the town of Görlitz (or Zgorzelec: today one end of the town is in Germany, the other in Poland). The camp was crowded with tens of thousands of prisoners (French, Belgian and Polish) who had to endure cramped conditions and meagre rations. But life was made more bearable by recreational facilities that included a library, a 'university' where languages could be studied, a football pitch, and a camp theatre converted from one of the huts. Messiaen found that Pasquier and Akoka were also in the camp, along with a violinist, Jean Le Boulaire. After Pasquier had acquired a cello from the local music

shop – to which he was taken under armed escort – Messiaen composed a short trio for clarinet, violin and cello in a light-hearted style. At this point, probably in the late summer of 1940, a piano became available and Messiaen conceived the *Quatuor*. The movements that involve all four instruments were newly composed (Nos 1, 2, 6 and 7) but the remainder of the work was compiled from existing music. Akoka's clarinet solo became 'Abîme des oiseaux' (the third movement), followed by the 'unpretentious little trio', the 'Intermède'. The two great slow movements (Nos 5 and 8) were adapted from earlier works. The first of these, for cello and piano, is an arrangement of a section of *Fête des belles eaux*, composed for the Paris International Exhibition of 1937 (the title refers to the river Seine) and originally scored for the unearthly electronic sounds of six Ondes Martenot, while the eighth movement, with its soaring violin melody, is adapted from the second half of the organ *Diptyque*, composed in 1929.

A remarkable feature of the *Quatuor* is the uncompromising instrumental writing, as (to take one example) in the whispered *cantilena* of the strings in No. 2 with its accompaniment of softly chiming piano chords. And all the instruments have demanding solos, the one exception being the piano, whose keys would stick down after being struck – another

difficulty remembered by Messiaen (but later denied by Pasquier) was that the cello had only three strings. After weeks of painstaking rehearsal the *Quatuor* was performed in the camp theatre before an audience of no more than 400. Messiaen and his colleagues made a strange spectacle, muffled against the cold in shabby Czech army uniforms and the clogs that they found useful for walking in the snow. The performance received a review in the camp newspaper, which recorded that the listeners were won over despite the difficulty for some of Messiaen's idiom:

The last note was followed by a moment of silence which established the sovereign mastery of the work.

The score is prefaced by a quotation from the Book of Revelation:

And I saw a mighty angel come down from heaven, clothed in 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. He set his right foot upon the sea and his left foot on the earth, and standing upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven and swore by Him that liveth for ever and ever, saying: 'There shall be Time no longer: but on the day of the trumpet of the seventh angel, the mystery of God shall be finished.'

The work opens – 'Liturgie de cristal' (Crystal liturgy) – by evoking the stillness

before dawn, with stylised birdsong on clarinet and violin against circling patterns of rhythms and harmonies on the piano and cello. In 'Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps' (Vocalise, for the Angel who announces the end of Time), the rapt central section ('the impalpable harmonies of heaven') is framed by powerful outbursts (the 'mighty angel, crowned with a rainbow and clothed in clouds'). 'Abîme des oiseaux' (Abyss of the birds), the clarinet solo, expresses the desolation of time, while the birdsong represents 'our desire for light, stars, rainbows and jubilant voices'. The 'Intermède' (Intermezzo) provides a scherzo-like interlude before the first of the string *adagios*, 'Louange à l'Éternité de Jésus' (Praise to the Eternity of Jesus), for cello and piano. 'Danse de la fureur, pour les sept trompettes' (Dance of wrath, for the seven trumpets) is scored for all four instruments, playing throughout in unison, the music described in Messiaen's preface as 'made of rock, tremendous sonorous granite, the irresistible pressure of steel, of enormous blocks of purple rage, or icy fury'. 'Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps' (Tangle of rainbows, for the Angel who announces the end of Time) is a gorgeously coloured evocation of the rainbow, 'symbol of peace, wisdom and of all luminous and sonic

vibration'. In his preface Messiaen describes how he experienced coloured dreams, imagining for this movement 'a vortex, a dizzying interpenetration of otherworldly sounds and colours'. Finally, in the 'Louange à l'Immortalité de Jésus' (Praise to the Immortality of Jesus), the violin defies the extreme slowness of Messiaen's tempo, climbing to a peak of searing intensity – 'the ascent of humankind towards God, of the Son of God towards the Father, and of all divine creation towards paradise'.

Thème et variations

Messiaen composed the *Thème et variations* for violin and piano as a wedding gift to his wife, Claire, whom he married on 22 June 1932. Like her husband, Claire was a devout Catholic and a musician – a composer as well as an accomplished violinist. The violin writing testifies to Claire's passionate musicality and to her technical skill, although the piano part, played in early performances by Messiaen himself, is equally if not more demanding, especially in the tricky canonic writing of the second variation. As is so often true of Messiaen's shorter works, the music of *Thème et variations* has a power and presence that seem to belie its modest proportions. The theme, tender but deeply expressive, gradually unfolds in Variation 1. A trio of bravura variations, each more exuberant than

the last, leads to a final transformation of the theme into a triumphant march, before subsiding to the final *pianissimo*. A private joke is the trill by the violin (just before the return of the theme) on a high E: the note E in French is 'Mi', Messiaen's affectionate nickname for Claire.

Les Offrandes oubliées

Les Offrandes oubliées, subtitled 'méditation symphonique', was composed in the summer of 1930, shortly after Messiaen had completed his studies at the Paris Conservatoire. Messiaen's arrangement of the orchestral score for solo piano (published in February 1931, nine months before the full score) forms a stepping stone between the miniature world of the piano *Préludes* (1929) and the tumultuous virtuosity of Messiaen's later piano works. The 'forgotten offerings' of the title are explained in Messiaen's poetic prologue:

Les bras étendus, triste jusqu'à la mort,
sur l'arbre de la Croix vous répandez votre
sang.
Vous nous aimez, doux Jésus, nous l'avions
oublié.

Poussés par la folie et le dard du serpent,
dans une course haletante, effrénée, sans
relâche,
nous descendions dans le péché comme
dans un tombeau.

Voici la table pure, la source de la charité,
le banquet du pauvre, voici la Pitié adorable
offrant le pain de la Vie et de l'Amour.
Vous nous aimez, doux Jésus, nous l'avions
oublié.

(Arms outstretched, sad unto death,
on the tree of the Cross you shed your
blood.
You love us, sweet Jesus – that we have
forgotten.)

Driven by folly or by the serpent's tongue,
on a panting, frantic, unceasing course,
we descended into sin as into a tomb.

Here is the spotless table, the spring of
charity,
the banquet of the poor, here is the Pity to
be adored, offering the bread of
Life and of Love.
You love us, sweet Jesus – that we have
forgotten.)

The music follows the three stanzas, the connection underlined in the piano version by titles: 'La Croix' (The Cross), 'Le Pêché' (The Sin) and 'L'Eucharistie' (The Eucharist). At the opening, the plainsong-like melody (*douloureux, profondément triste*) is supported by austere but exquisitely judged harmonies. The motif which ends the first section provides a melodic link, transformed

in the whirling dance that follows into a jagged figure, originally a fanfare for solo trumpet. This rapid central section (*féroce, désespéré, haletant*) echoes early influences on Messiaen: Honegger and Roussel, Stravinsky's *Le Sacre du printemps*, or *L'Apprenti sorcier*, the symphonic scherzo by Messiaen's composition teacher Paul Dukas. The middle section ends with a flashback to the initial form of the motif, before its final transformation into the luminous serenity of the closing *adagio – avec une grande pitié et un grand amour*.

© 2008 Peter Hill

Robert Plane won the Royal Overseas League competition in 1992. Principal Clarinet of the BBC National Orchestra of Wales, he has appeared as soloist with the City of London Sinfonia, Northern Sinfonia, Ulster Orchestra, Bournemouth Symphony Orchestra and Bournemouth Sinfonietta, Scottish Ensemble, Zurich Chamber Orchestra and National Orchestra of Malta in major concert halls across Europe from the Zurich Tonhalle to Madrid's Auditorio Nacional de Musica. His repertoire encompassing both classic and contemporary works, he has given the world premiere of concertos by Diana Burrell, Piers Hellawell and Nicola LeFanu. As a chamber musician he performs

and broadcasts with his duo partner Sophia Rahman, and as a member of the Plane Dukes Rahman Trio and the septet Mobius. He regularly collaborates with leading ensembles at the major UK recital halls and festivals and has played chamber music in the USA, South America, the Far East and much of continental Europe. He enjoys a particularly close relationship with the Gould Piano Trio, with which he directs his own annual chamber music festival in Corbridge, Northumberland. Robert Plane is a successful recording artist whose interpretations of classical works as well as British works by Finzi, Bax, Stanford and Howells have been highly acclaimed, garnering a number of prestigious awards and nominations. www.robertplane.com

Since winning first prize at both the Premio Vittorio Gui in Florence and the inaugural Melbourne Chamber Music Competition, and being promoted as British 'Rising Stars', the **Gould Piano Trio** has emerged as one of the finest of its kind performing today. *The Independent* described its members as 'master musicians', and their widely diverse repertoire and ever-expanding discography display a strong stylistic conviction appreciated by audiences and critics alike. Concerts at major venues such as the Wigmore and Carnegie halls and the

Concertgebouw in Amsterdam and tours of North and South America, Europe and the Far East, as well as highly regarded educational projects, have introduced them to a wide and varied public. Having established their own annual festival with Robert Plane in the Northumbrian town of Corbridge, they enjoy exploring contrasting chamber music genres with their musical peers. Their first-hand experience of work with contemporary composers, such as at

BBC Radio 3's James MacMillan Celebrations at the Barbican, has led to the commissioning of many new works. In the mainstream repertoire the Gould Piano Trio will be the first ensemble to record all seven trios by Brahms, but it will continue to champion many hidden gems of the romantic era, for example the trios of Robert Fuchs and Niels Gade, as well as works by Bax, Stanford and Ireland, the subject of another recording project.

Messiaen: Kammermusikwerke

Quatuor pour la fin du Temps

Die erste Aufführung von Messiaens in den dunkelsten Tagen des Zweiten Weltkriegs entstandenen *Quatuor pour la fin du Temps* (Quartett für das Ende der Zeit), welche an einem bitterkalten Winterabend (15. Januar 1941) vor einem Publikum von 5.000 Mitgefangenen in einem Kriegsgefangenenlager mit dem Komponisten selbst am Klavier stattfand, ist als eine der legendären Uraufführungen des zwanzigsten Jahrhunderts in die Geschichte eingegangen. "Nie hat man mir mit soviel Aufmerksamkeit und soviel Verständnis zugehört", erinnerte sich Messiaen später.

Was die Größe des Publikums angeht, gibt es Zweifel, da die Obrigkeit eine so große Ansammlung nie erlaubt hätte und das Konzert außerdem in diesem berüchtigt strengen Winter draußen in der bitteren Kälte hätte abgehalten werden müssen. Doch die Geschichte, welche die jüngste Forschung ans Licht gebracht hat, ist nicht weniger bemerkenswert.

Als der Krieg im September 1939 ausbrach, arbeitete Messiaen in seiner ländlichen Zuflucht in den französischen Alpen, wo er mit einem atemberaubenden

Blick auf See und Berge in aller Ruhe komponieren konnte, an dem Orgelzyklus *Les Corps glorieux*. Dann wurde der Komponist in die Armee eingezogen und im Osten Frankreichs, in der Nähe von Verdun, stationiert. Durch einen glücklichen Zufall waren unter den anderen Wehrpflichtigen zwei weitere Musiker: der Cellist Étienne Pasquier und der Klarinettist Henri Akoka, der auch sein Instrument bei sich hatte. Messiaen komponierte für Akoka ein kurzes Stück, das die Lebensumstände des Komponisten widerzuspiegeln scheint und zwischen Verzweiflung und Hoffnung schwankt, mit trostlosen Anklängen an ein Thema aus dem Orgelzyklus *La Nativité* (1935) und unterbrochen von freudigem Vogelgesang, der vielleicht durch das Morgenkonzert der Vögel, welches Messiaen als nächtlicher Wachtposten hörte, inspiriert wurde.

Nach mehreren Monaten sogenannten "Sitzkriegs" geriet Messiaen während eines verheerenden deutschen Vormarschs im Mai/Juni 1940 in Kriegsgefangenschaft und kam in ein Kriegsgefangenenlager (Stalag VIII A) in der Nähe von Görlitz (bzw. Zgorzelec: Ein Teil der Stadt befindet sich heute in Deutschland,

der andere in Polen). Das Lager war mit mehreren zehntausend Kriegsgefangenen aus Frankreich, Belgien und Polen überfüllt, die bedrängte Verhältnisse und knappe Rationen erdulden mussten. Doch das Leben wurde erträglicher durch "Freizeitangebote", zu denen eine Bücherei, eine "Universität", an der man Sprachen lernen konnte, ein Fußballplatz und ein Lagertheater (eine umgebaute Hütte) gehörten. Messiaen erfuhr, dass sich Pasquier und Akoka ebenfalls im Lager befanden, sowie auch ein Geiger, Jean Le Boulair. Nachdem Pasquier vom örtlichen Musikladen – dem er unter bewaffneter Begleitung einen Besuch abstattete – ein Cello erhalten hatte, schrieb Messiaen ein kurzes, unbeschwertes Trio für Klarinette, Violine und Cello. Zu diesem Zeitpunkt, also wahrscheinlich im Spätsommer 1940, stand Messiaen dann auch ein Klavier zur Verfügung, und ihm kam die Idee zu dem *Quatuor*. Die Sätze, in denen alle vier Instrumente zum Einsatz kommen, komponierte Messiaen neu (Nr. 1, 2, 6 und 7), doch der Rest des Werks wurde aus bereits existierendem Material zusammengestellt. Akokas Solostück für Klarinette wurde zu "Abîme des oiseaux", dem dritten Satz, gefolgt von dem "schlichten kleinen Trio", dem "Intermède". Für die großen langsamen Sätze (Nr. 5 und 8) bearbeitete Messiaen frühere Werke. Bei dem ersten der beiden, für Cello und Klavier,

handelt es sich um die Bearbeitung eines Abschnitts aus *Fêtes des belles eaux*, das anlässlich der Pariser Weltausstellung von 1937 entstanden war (der Titel bezieht sich auf die Seine) und ursprünglich mit den unirdischen elektronischen Klängen von sechs Ondes Martenot besetzt war, während für den achten Satz mit seiner sich hoch aufschwingenden Geigenmelodie die zweite Hälfte des 1929 komponierten *Diptyque* für Orgel Pate stand.

Ein besonderes Merkmal des *Quatuor* ist die kompromisslose Behandlung der Instrumente, wie etwa die geflüsterte Kantilene der Streicher mit Begleitung sanft läutender Klavierakkorde im zweiten Satz. Und alle Instrumente haben anspruchsvolle Solopassagen – mit Ausnahme des Klaviers, da die Tasten des Instruments immer nach dem Anschlagen hängen blieben. Ein weiteres Problem, an das sich Messiaen erinnerte, Pasquier später aber abstritt, war die Tatsache, dass das Cello nur über drei Saiten verfügte. Nach Wochen sorgfältigen Probens wurde das *Quatuor* vor einem Publikum von höchstens 400 Zuhörern im Lagertheater uraufgeführt. Messiaen und seine Mitmusiker mussten, eingemummelt in abgerissene tschechische Armeuniformen und mit den Holzschuhen, die sie trugen, um im Schnee besser laufen zu können, ein seltsames Bild abgegeben haben. Die Aufführung wurde

in der Lagerzeitung rezensiert, wobei der Verfasser festhielt, dass die Zuhörer trotz der Schwierigkeiten, die Messiaens musikalische Sprache einigen von ihnen bereitete, gewonnen werden konnten:

Der letzten Note folgte jener Moment der Stille, welcher durch höchste Meisterschaft entsteht.

Der Partitur steht ein Zitat aus der Offenbarung des Johannes voraus:

Und ich sah einen anderen starken Engel vom Himmel herabkommen, mit einer Wolke bekleidet, und der Regenbogen auf seinem Haupt und sein Antlitz wie die Sonne und seine Füße wie Feuersäulen. Und er setzte seinen rechten Fuß auf das Meer und den linken auf die Erde. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit: "Es soll hinfort keine Zeit mehr sein, sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes."

Das Werk beginnt mit der "Liturgie de cristal" (Kristall-Liturgie), welche die Stille vor dem Sonnenaufgang heraufbeschwört, während Klarinette und Violine vor einem Hintergrund zirkulierender rhythmischer und harmonischer Muster für Klavier und Cello Vogelgesang stilisieren. In "Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps"

(Vokalise für den Engel, der das Ende der Zeit ankündigt) wird der verzückte Mittelteil ("die ungreifbaren Harmonien des Himmels") von mächtigen Ausbrüchen umrahmt (der "starke Engel, mit einem Regenbogen gekrönt und in Wolken gehüllt"). "Abîme des oiseaux" (Abgrund der Vögel), das Solostück für Klarinette, verleiht der Trostlosigkeit der Zeit Ausdruck, während der Vogelgesang für "unsere Sehnsucht nach Licht, Sternen, Regenbogen und freudigen Stimmen" steht. Das "Intermède" (Intermezzo) liefert vor dem ersten Streicher-Adagio für Cello und Klavier, "Louange à l'Éternité de Jésus" (Loblied der Ewigkeit Jesu), ein scherzo-artiges Zwischenspiel. "Danse de la fureur, pour les sept trompettes" (Tanz des Zornes, für die sieben Posaunen) ist mit allen vier Instrumenten besetzt, welche die ganze Zeit im Unisono spielen, und zwar Musik, die Messiaen in seinem Vorwort als "aus Stein gemacht, aus gewaltig klingendem Granit, der unwiderstehlichen Bewegung des Stahls, aus enormen Blöcken purpurnen Zorns, aus eisigem Rausch" beschreibt. Bei "Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps" (Gewirr von Regenbögen für den Engel, der das Ende der Zeit ankündigt) handelt es sich um eine herrlich kolorierte Beschwörung des Regenbogens, "Symbol des Friedens, der Weisheit und jeglicher Vibration von Licht und Klang". Messiaen

berichtet in seinem Vorwort von farbigen Träumen und dass er sich für diesen Satz "ein Wirbeln, eine kreisende gegenseitige Durchdringung übermenschlicher Klänge und Farben" vorstelle. Schließlich widersetzt sich in "Louange à l'Immortalité de Jésus" (Loblied der Unsterblichkeit Jesu) die Violine der extremen Langsamkeit von Messiaens Tempo und erklimmt einen Gipfel glühender Intensität – "der Aufstieg des Menschen zu seinem Gott, des Gottessohnes zu seinem Vater und der göttlichen Kreatur zum Paradies".

Thème et variations

Thème et variations für Violine und Klavier schrieb Messiaen als Hochzeitsgeschenk für seine Frau Claire; die Eheschließung fand am 22. Juni 1932 statt. Wie ihr Ehemann war auch Claire Messiaen gläubige Katholikin und Musikerin – sie komponierte und war eine ausgesprochen versierte Geigerin. Die Art und Weise, wie der Komponist hier für die Violine schreibt, bezeugt sowohl die leidenschaftliche Musikalität als auch die technischen Fähigkeiten seiner Frau, obwohl der Klavierpart, den Messiaen in frühen Aufführungen selbst übernahm, mindestens ebenso anspruchsvoll ist, besonders, was die knifflige kanonische Schreibweise in der zweiten Variation angeht. Wie bei den kürzeren Werken Messiaens so oft der Fall, besitzt auch *Thème et variations* eine Kraft

und Präsenz, welche seine bescheidenen Ausmaße Lügen zu strafen scheinen. Das zarte aber zutiefst ausdrucksstarke Thema nimmt in der ersten Variation langsam Gestalt an. Eine Dreiergruppe von bravurösen Variationen, eine überschwänglicher als die andere, leitet zur abschließenden Verwandlung des Themas in einen triumphalen Marsch über, bevor es dann schließlich im *pianissimo* versinkt. Bei dem Violintriller auf dem hohen E, kurz vor der Wiederkehr des Themas, handelt es sich um eine private Anspielung: Die Note E heißt auf Französisch "Mi" – und das war Messiaens liebevoller Spitzname für seine Frau Claire.

Les Offrandes oubliées

Les Offrandes oubliées, welches den Untertitel "méditation symphonique" trägt, entstand im Sommer 1930, kurz nachdem Messiaen sein Studium am Pariser Konservatorium abgeschlossen hatte. Messiaens Bearbeitung der Orchesterpartitur für Solo-Klavier, die im Februar 1931, also neun Monate vor der Gesamtpartitur, erschien, stellt einen Meilenstein auf dem Weg von der Miniaturwelt der *Préludes* (1929) zu der stürmischen Virtuosität von Messiaens späteren Klavierwerken dar. Die "vergessenen Gaben" des Titels werden im poetischen Prolog des Komponisten erklärt:

Les bras étendus, triste jusqu'à la mort,
sur l'arbre de la Croix vous répandez votre
sang.

Vous nous aimez, doux Jésus, nous l'avions
oublié.

Poussés par la folie et le dard du serpent,
dans une course haletante, effrénée, sans
relâche,
nous descendions dans le péché comme
dans un tombeau.

Voici la table pure, la source de la charité,
le banquet du pauvre, voici la Pitié adorable
offrant le pain de la Vie et de l'Amour.
Vous nous aimez, doux Jésus, nous l'avions
oublié.

(Die Arme ausgebreitet, todtraurig
am Baum des Kreuzes vergießt du dein Blut.
Du liebst uns, süßer Jesus – das hatten wir
vergessen.

Von Wahn getrieben oder von der
Schlangenzunge,
auf atemlosem, hemmungslosem,
ruhlosem Weg,
versanken wir in der Sünde wie in einem Grab.

Hier ist der unbefleckte Tisch, die Quelle
der Liebe,
das Gastmahl der Armen, hier ist das
anbetungswürdige Mitleid, welches
das Brot des Lebens und der Liebe
schenkt.

Du liebst uns, süßer Jesus – das hatten wir
vergessen.)

Die Musik richtet sich nach den drei
Strophen, deren Verbindung die Titel "La
Croix" (Das Kreuz), "Le Péché" (Die Sünde)
und "L'Eucharistie" (Die Eucharistie) in der
Klavierfassung noch unterstreichen. Zu
Beginn wird die an einen gregorianischen
Gesang erinnernde Melodie (*douloureux*,
profondément triste) von kargen aber
wunderbar ausgewählten Harmonien
unterstützt. Das abschließende Motiv des
ersten Teils stellt eine melodische Verbindung
dar und wird in dem anschließenden
wirbelnden Tanz in eine zerklüftete Figur
(ursprünglich als Fanfare für Solo-Trompete
gedacht) verwandelt. In diesem schnellen
Mittelteil (*féroce, désespéré, haletant*) klingen
frühe musikalische Einflüsse wider: Honegger
und Roussel, Strawinskis *Le Sacre du
printemps* oder auch das sinfonische Scherzo
L'Apprenti sorcier (Der Zauberlehrling) von
Messiaens Kompositionslehrer Paul Dukas.
Der Mittelteil endet mit einem Rückblick
auf die ursprüngliche Form des Motivs,
bevor sich dieses schließlich in die lichte
Gelassenheit des abschließenden Adagios
verwandelt – *avec une grande pitié et un
grand amour*.

© 2008 Peter Hill

Übersetzung: Bettina Reinke-Welsh

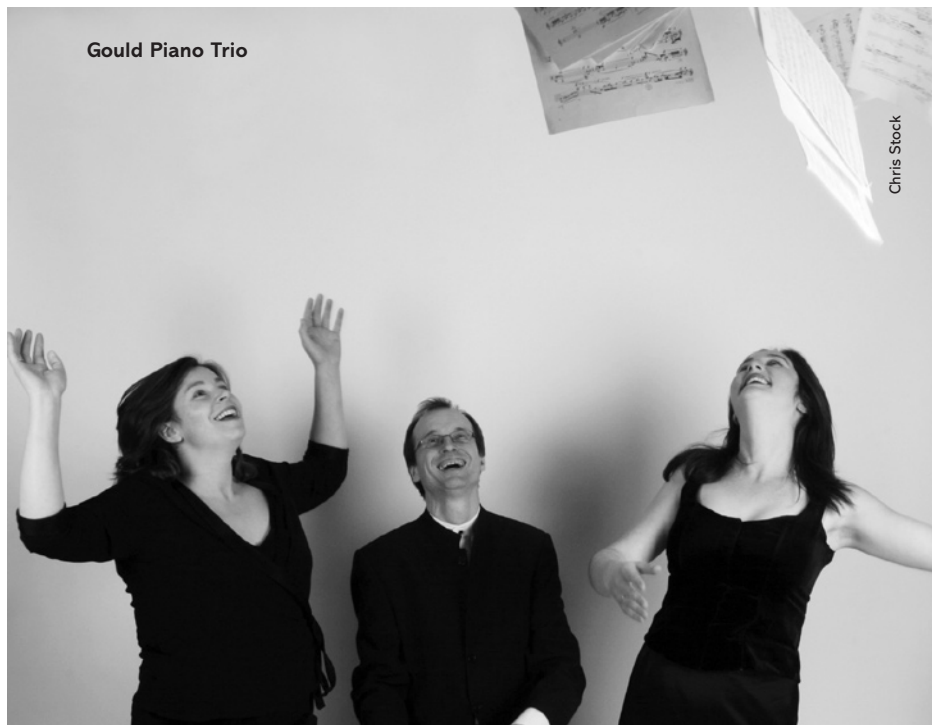
Der Klarinetist **Robert Plane** entschied
1992 den Musikwettbewerb der Royal
Overseas League für sich. Er ist Stimmführer
im BBC National Orchestra of Wales und
solistisch auch mit anderen Orchestern – City
of London Sinfonia, Northern Sinfonia, Ulster
Orchestra, Bournemouth Symphony Orchestra
und Bournemouth Sinfonietta, Scottish
Ensemble, Zürcher Kammerorchester und
National Orchestra of Malta – in berühmten
Konzertsälen Europas aufgetreten, von der
Tonhalle Zürich bis zum Auditorio Nacional
de Musica Madrid. Sein Repertoire umfasst
klassische ebenso wie zeitgenössische Werke,
und er hat Klarinettenkonzerte von Diana
Burrell, Piers Hellawell und Nicola LeFanu zur
Uraufführung gebracht. Als Kammermusiker
konzertiert er mit seiner Duopartnerin Sophia
Rahman, im Plane Dukes Rahman Trio und
im Septett Mobius. Er tritt regelmäßig mit
namhaften Ensembles in Konzertsälen und
bei Festivals in Großbritannien auf und hat
sich mit Kammermusikveranstaltungen auch
im übrigen Europa, in den USA, Südamerika
und Fernost einen Namen gemacht.
Besonders enge Kontakte verbinden ihn mit
dem Gould Piano Trio, mit dem er ein eigenes
jährliches Kammermusikfestival in Corbridge
(Northumberland) veranstaltet. Robert Plane ist
ein erfolgreicher Schallplattenkünstler, der mit
seiner Interpretation von klassischen Werken
und Musik britischer Komponisten wie Finzi,

Bax, Stanford und Howells die Kritik begeistert
und begehrte Preise und Nominierungen
errungen hat. www.robertplane.com

Seit es aus dem Premio Vittorio Gui in
Florenz und aus der ersten Melbourne
Chamber Music Competition mit dem 1. Preis
hervorgetreten und als neues britisches
"Talentensemble" propagiert worden ist,
hat sich das **Gould Piano Trio** zu einem der
besten Klaviertrios unserer Zeit entwickelt.
Die britische Zeitung *The Independent*
wertete die Mitglieder als "Meistermusiker",
während in dem breit gefächerten Repertoire
und der ständig wachsenden Diskographie
des Ensembles eine feste stilistische
Überzeug zum Ausdruck kommt, die vom
Publikum ebenso wie von der Kritik begrüßt
wird. Konzerte in Sälen wie der Wigmore Hall
London, der Carnegie Hall New York und dem
Concertgebouw Amsterdam, Tourneen durch
Nord- und Südamerika, Europa und Fernost
sowie erstklassige Musikvermittlungsprojekte
haben das Trio einem vielschichtigen
Freundeskreis nahegebracht. Im Rahmen
ihres eigenen, gemeinsam mit Robert
Plane jährlich veranstalteten Festivals
im nordenglischen Corbridge widmen
sich diese und andere Interpreten den
kontrastierenden Genres der Kammermusik.
Die Erfahrung der direkten Zusammenarbeit
mit zeitgenössischen Komponisten, wie bei

den James MacMillan Celebrations von BBC Radio 3 im Londoner Barbican, haben zu vielen neuen Auftragswerken geführt. Aus dem Hauptrepertoire wird das Gould Piano Trio die allererste Gesamteinspielung der sieben

Brahms-Trios vorlegen, gleichzeitig aber auch zahlreiche verborgene Schätze der Romantik, wie die Trios von Robert Fuchs und Niels Gade, sowie Werke von Bax, Stanford und Ireland in anderen Aufnahmen zur Geltung bringen.

Messiaen: Musique de chambre

Quatuor pour la fin du Temps

La création du *Quatuor pour la fin du Temps* de Messiaen compte parmi les créations légendaires du vingtième siècle: composée durant les journées les plus sombres de la Deuxième Guerre mondiale, l'œuvre fut créée dans un camp de prisonniers de guerre, par un soir d'hiver glacial (le 15 janvier 1941) en présence de 5.000 autres prisonniers, avec Messiaen en personne au piano. "Jamais je n'ai été écouté avec autant d'attention et de compréhension", se remémora plus tard Messiaen.

La taille de l'auditoire paraît douteuse – les autorités n'auraient jamais permis un rassemblement d'une telle importance, et il aurait fallu que le concert se déroule à l'extérieur dans le froid glacial d'un hiver, comme chacun le sait, particulièrement rigoureux. Cependant les faits, tels qu'ils ont été reconstitués à la suite de recherches récentes, n'en sont pas moins remarquables.

Lorsque la guerre éclata en septembre 1939, Messiaen travaillait à son cycle pour orgue, *Les Corps glorieux*, dans sa maison de campagne située dans les Alpes françaises, où il pouvait composer au calme tout en contemplant un magnifique panorama

réunissant lac et montagnes. Il fut appelé sous les drapeaux et posté dans l'Est de la France, près de Verdun. Par chance deux autres conscrits étaient eux aussi musiciens: le violoncelliste Étienne Pasquier et Henri Akoka, un clarinettiste qui avait apporté son instrument avec lui. Messiaen écrivit une courte pièce à l'intention d'Akoka, dont la musique semble refléter la situation de Messiaen: elle pivote entre espoir et désespoir, le souvenir désolé d'un thème du cycle pour orgue *La Nativité* (1935) s'y trouvant interrompu par un joyeux chant d'oiseau, peut-être inspiré par le concert des oiseaux que Messiaen entendait au lever du jour lorsqu'il était de faction la nuit.

Après avoir enduré plusieurs mois de cette "drôle de guerre", Messiaen fut fait prisonnier lors de l'implacable avance allemande de mai–juin 1940 et transporté dans un camp (le Stalag VIII A), près de la ville de Görlitz (ou Zgorzelec: une partie de la ville étant de nos jours en Allemagne, l'autre en Pologne). Le camp était peuplé de dizaines de milliers de prisonniers (français, belges et polonais) qui devaient vivre à l'étroit et se contenter de maigres rations. Toutefois la vie y était rendue plus supportable par

la présence d'équipements de loisirs, dont une bibliothèque, une "université" où l'on pouvait apprendre les langues, un terrain de football et un théâtre aménagé dans un des baraquements. Messiaen apprit que Pasquier et Akoka avaient échoué dans le même camp, de même qu'un violoniste, Jean Le Boulaire. Après que Pasquier eut fait l'acquisition d'un violoncelle chez le marchand de musique local – où il fut emmené sous escorte armée – Messiaen composa un court trio pour clarinette, violon et violoncelle au style aimable et enjoué. C'est à ce moment-là, probablement vers la fin de l'été 1940, que Messiaen put disposer d'un piano et conçut le *Quatuor*. Les mouvements faisant intervenir les quatre instruments furent nouvellement composés (les nos 1, 2, 6 et 7), mais le reste de l'œuvre fut compilé à partir de musique existante. Le solo de clarinette d'Akoka devint l'"Abîme des oiseaux" (le troisième mouvement), suivi du "petit trio sans prétention", "Intermède". Les deux grands mouvements lents (nos 5 et 8) furent adaptés d'œuvres antérieures: le premier, pour violoncelle et piano, est un arrangement d'une section de *Fête des belles eaux*, œuvre qui avait été composée pour l'Exposition universelle de 1937 (le titre fait allusion à la Seine) et destinée à l'origine aux sonorités électroniques pleines de mystère de six ondes Martenot, alors que le huitième

mouvement, avec sa mélodie s'envolant à l'aigu exécutée au violon, est une adaptation de la seconde moitié du *Diptyque* pour orgue, composé en 1929.

Un trait remarquable du *Quatuor* est son écriture instrumentale sans concessions, on citera en exemple la cantilène du no 2, murmurée par les cordes et accompagnée par le doux tintement des accords du piano. En outre tous les instruments ont des solos d'une grande difficulté, à la seule exception du piano dont les touches restaient coincées une fois frappées – une autre difficulté dont Messiaen se souvenait (mais qui fut plus tard démentie par Pasquier) était que le violoncelle ne possédait que trois cordes. Après avoir donné lieu à de méticuleuses répétitions ayant duré de longues semaines, le *Quatuor* fut joué au théâtre du camp en présence d'un auditoire n'excédant pas 400 personnes. Messiaen et ses collègues, emmitouffés dans de vieux uniformes usés de l'armée tchèque pour se protéger du froid, les pieds chaussés des galoches qu'ils trouvaient utiles pour marcher dans la neige, formaient un étrange spectacle. Un compte-rendu de l'exécution, publié dans le journal du camp, rapporta que les auditeurs avaient été conquis malgré les difficultés présentées par certains aspects du langage de Messiaen:

La dernière note fut suivie de cet instant de silence qu'établit la maîtrise souveraine.

La partition porte en préface une citation de l'Apocalypse:

Je vis un ange plein de force, descendant du ciel, revêtu d'une nuée, ayant un arc-en-ciel sur la tête. Son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, et, se tenant debout sur la terre et sur la mer, il leva la main vers le Ciel et jura par Celui qui vit dans les siècles des siècles, disant: Il n'y aura plus de Temps; mais au jour de la trompette du septième ange, le mystère de Dieu se consommera.

L'œuvre débute par "Liturgie de cristal" – en évoquant le calme qui précède le lever du jour par des chants d'oiseaux stylisés, confiés à la clarinette et au violon, accompagnés de rythmes et harmonies tournoyants, joués au piano et au violoncelle. Dans "Vocalise pour l'Ange qui annonce la fin du Temps", la section centrale recueillie ("les harmonies impalpables du ciel"), se trouve encadrée par de puissants emportements (l'"ange plein de force, revêtu d'une nuée, ayant un arc-en-ciel sur la tête"). "Abîme des oiseaux", le solo de clarinette, exprime la désolation du Temps, tandis que le chant des oiseaux symbolise "notre désir de lumière, d'étoiles, d'arcs-en-ciel et de jubilantes vocalises". L'"Intermède" fournit un interlude dans le style du scherzo avant que ne vienne le premier *adagio* pour

cordes, "Louange à l'Éternité de Jésus", pour violoncelle et piano. "Danse de la fureur, pour les sept trompettes" est écrite pour les quatre instruments jouant d'un bout à l'autre à l'unisson, cette musique étant décrite par Messiaen dans la préface comme un "formidable granit sonore; irrésistible mouvement d'acier, d'énormes blocs de fureur pourpre, d'ivresse glacée". "Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps" est une évocation de l'arc-en-ciel empreinte de couleurs superbes, "symbole de paix, de sagesse, et de toute vibration lumineuse et sonore". La préface de Messiaen explique l'importance de la couleur dans sa vision créatrice, imaginant pour ce mouvement "un tournoisement, une compénétration giratoire de sons et de couleurs surhumains". Pour finir, dans la "Louange à l'Immortalité de Jésus", le violon lance un défi à l'extrême lenteur du tempo indiqué par Messiaen, en s'élançant pour atteindre un sommet d'une intensité brûlante – "l'ascension de l'homme vers son Dieu, de l'enfant de Dieu vers son Père, de la créature divinisée vers le Paradis".

Thème et variations

Le *Thème et variations* pour violon et piano fut composé par Messiaen en cadeau de mariage pour sa femme Claire, qu'il épousa le 22 juin 1932. Cette dernière était, tout comme son époux, catholique fervente

et musicienne – à la fois compositrice et violoniste accomplie. L'écriture pour violon témoigne d'ailleurs de la passion pour la musique et de la virtuosité qu'avaient la jeune femme, bien que la partie de piano, qui fut tenue lors des premières exécutions par Messiaen en personne, s'avère tout aussi difficile sinon plus, particulièrement dans l'écriture canonique ardue de la deuxième variation. Comme on peut si souvent le dire des œuvres plus courtes de Messiaen, la musique du *Thème et variations* montre une puissance et une présence qui semblent vouloir contredire ses modestes proportions. Le thème, à la fois tendre, mais profondément expressif, s'épanouit peu à peu au cours de la variation 1. Trois variations brillantes, dont chacune se montre plus exubérante que la précédente, amènent à une transformation finale du thème qui devient marche triomphale, avant de se calmer pour faire place au *pianissimo* final. Le trille du violon sur un mi aigu (survenant juste avant le retour du thème) s'avère une plaisanterie pour initiés, "Mi" était le surnom affectueux que Messiaen donnait à Claire.

Les Offrandes oubliées

Les Offrandes oubliées, qui portent le sous-titre de "méditation symphonique", furent composées au cours de l'été 1930, peu après que Messiaen eut achevé ses études

au Conservatoire de Paris. L'arrangement pour piano seul de la partition orchestrale (publié en février 1931, neuf mois avant la grande partition) sert de marchepied entre le monde miniature des *Préludes* pour piano (1929) et la tumultueuse virtuosité des œuvres pianistiques ultérieures de Messiaen. Le compositeur explique le pourquoi du titre dans son prologue poétique:

Les bras étendus, triste jusqu'à la mort,
sur l'arbre de la Croix vous répandez votre sang.
Vous nous aimez, doux Jésus, nous l'avions oublié.

Poussés par la folie et le dard du serpent,
dans une course haletante, effrénée, sans relâche,
nous descendions dans le péché comme dans un tombeau.

Voici la table pure, la source de la charité,
le banquet du pauvre, voici la Pitié adorable
offrant le pain de la Vie et de l'Amour.
Vous nous aimez, doux Jésus, nous l'avions oublié.

La musique suit les trois strophes, le rapport étant souligné dans la version pour piano par la présence des titres: "La Croix", "Le Péché" et "L'Eucharistie". À l'ouverture, la mélodie dans le style du plain-chant (notée *douloureux, profondément triste*)

est soutenue par des harmonies austères, témoignant cependant d'un jugement exquis. Le motif terminant la première section fournit un lien mélodique: il se transforme dans la danse virevoltante qui suit, en figure en dents de scie, à l'origine une fanfare pour trompette soliste. Cette section centrale rapide (notée *féroce, désespéré, haletant*) se fait l'écho des premières influences ayant marqué la musique de Messiaen: Honegger et Roussel, mais également *Le Sacre du printemps* de Stravinsky ou *L'Apprenti sorcier*, scherzo symphonique du professeur de composition de Messiaen, Paul Dukas. La section centrale se termine en faisant entendre un bref retour à la forme initiale du motif, avant sa transformation finale baignant dans la lumineuse sérénité de l'*adagio* conclusif – avec une grande pitié et un grand amour.

© 2008 Peter Hill

Traduction: Marianne Fernée-Lidon

Robert Plane a remporté le concours de la Royal Overseas League en 1992. Premier clarinettiste du BBC National Orchestra of Wales, il s'est produit en soliste avec le City of London Sinfonia, le Northern Sinfonia, l'Ulster Orchestra, le Bournemouth Symphony Orchestra, le Bournemouth Sinfonietta, le Scottish Ensemble, l'Orchestre de chambre de Zurich et l'Orchestre national de Malte,

dans des salles européennes prestigieuses allant de la Tonhalle de Zurich à l'Auditorio Nacional de Musica de Madrid. Son répertoire s'étendant de la musique classique à la musique contemporaine, il a assuré les créations mondiales de concertos de Diana Burrell, Piers Hellawell et Nicola LeFanu. En musique de chambre, il joue et se produit à la radio en duo avec Sophia Rahman, et comme membre du Trio Plane Dukes Rahman et du septuor Mobius. Il collabore régulièrement avec d'importants ensembles dans les grandes salles de concert et festivals de Grande-Bretagne, et a joué en musique de chambre aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Extrême Orient et dans la plupart des pays d'Europe. Il entretient des liens particulièrement étroits avec le Gould Piano Trio avec lequel il dirige son propre festival annuel de musique de chambre à Corbridge dans le Northumberland. Robert Plane connaît un grand succès au disque où ses interprétations du répertoire classique et des œuvres de compositeurs anglais tels que Finzi, Bax, Stanford et Howells ont été très acclamées, et lui ont valu de nombreux prix et nominations prestigieuses. www.robertplane.com

À la suite de ses premiers prix remportés au concours Premio Vittorio Gui de Florence et au premier Concours de musique de

chambre de Melbourne, puis de sa promotion au titre de "Rising Stars" de Grande-Bretagne, le **Gould Piano Trio** s'est imposé comme l'un des meilleurs ensembles de chambre d'aujourd'hui. Le journal anglais *The Independent* a qualifié ses membres de "maîtres musiciens", tandis que leur répertoire très varié et leur discographie constamment grandissante révèlent une puissante conviction stylistique appréciée par le public et les critiques. Le Trio s'est fait connaître d'un large public grâce à ses concerts dans des salles prestigieuses telles que le Wigmore Hall de Londres, le Carnegie Hall de New York, le Concertgebouw d'Amsterdam, ses tournées en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Extrême Orient, ainsi que ses projets pédagogiques très estimés. Ayant établi son propre

festival annuel avec Robert Plane dans la ville de Corbridge dans le Northumberland, l'ensemble explore avec enthousiasme des styles de musiques de chambre contrastés avec d'autres collègues musiciens. Sa collaboration directe avec des compositeurs tels que James MacMillan dans le cadre du festival organisé autour de lui par la BBC Radio 3 au Barbican Hall de Londres a conduit le Trio à commander de nombreuses partitions nouvelles. Dans le répertoire traditionnel, le Gould Piano Trio sera le premier ensemble à enregistrer l'intégralité des sept trios de Brahms, et il continuera de défendre de nombreux trésors cachés de la période romantique tels que les trios de Robert Fuchs et Niels Gade, ainsi que des œuvres de Bax, Stanford et Ireland, le sujet d'un nouvel enregistrement à venir.

Also available

Messiaen
Works for wind and for piano
CHAN 9301(2)

Also available

Messiaen
Turangalila-symphonie
CHAN 9678

You can now purchase Chandos CDs online at our website: www.chandos.net
To order CDs by mail or telephone please contact Liz: 0845 370 4994

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK. E-mail: enquiries@chandos.net
Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

Chandos 24-bit recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Recording producer Mike George

Sound engineer Stephen Rinker

Editor Stephen Rinker

Mastering Jonathan Cooper

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Champs Hill, West Sussex; 2 and 3 June 2007

Front cover 'Captivity', photograph © Frank van den Bergh/iStockphoto

Back cover Photograph of Robert Plane and the Gould Piano Trio (from l. to r., Benjamin Frith, Robert Plane, Lucy Gould, Alice Neary) by Chris Stock

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Éditions Durand (*Thème et variations*), Éditions Leduc (other works)

© 2008 Chandos Records Ltd © 2008 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Printed in the EU

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10480

OLIVIER MESSIAEN (1908–1992)

1	Les Offrandes oubliées (1930)
Méditation symphonique
Arranged for piano solo by the composer	8:38
2 - 7	Thème et variations (1932)
for violin and piano	10:09
8 - 15	Quatuor pour la fin du Temps (1940–41)
for violin, clarinet, cello and piano	48:32
TT 67:40

Robert Plane clarinet

Gould Piano Trio

Lucy Gould violin

Alice Neary cello

Benjamin Frith piano

© 2008 Chandos Records Ltd © 2008 Chandos Records Ltd Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

MESSIAEN: QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS ETC. – Plane / Gould Piano Trio

CHANDOS
CHAN 10480

MESSIAEN: QUATUOR POUR LA FIN DU TEMPS ETC. – Plane / Gould Piano Trio

CHANDOS
CHAN 10480

