

GUBAIDULINA: The Canticle of the Sun / Hommage à Marina Tsvetayeva

CHANDOS

When in the first decade of the twentieth century pioneering Russian creative artists turned to the sun, they saw this theme as a symbol of liberation from turn-of-the-century decadence. In the hands of Sofia Gubaidulina, the power of the sun celebrates two liberating forces from the second half of the century: specifically, the dedicatee, Ekaterina Rostropovich, who shed light in the darkness of the latter Soviet years – Gubaidulina has even spoken of embodying in *The Canticle of the Sun* by St Francis of Assisi this ‘sunny personality’ – and more generally the newly re-accessible spiritual sources which the composer has explored through her own musical journey both within Soviet Russia and beyond (she has lived in Germany since 1977).

It would be reductive, though, to define Gubaidulina as a representative of the ‘new spirituality’ – a term which too often implies an easy, consonant, transcendental life at odds with the conflicting elements that composer uses to convey a sense of struggle. Nowhere has that struggle been more clearly or shatteringly delineated than in her masterpiece, the *St John Passion*, composed for the 25th anniversary of Bach’s death in 1980 and the ultimate confirmation that Gubaidulina stands among the handful of truly great composers of the late twentieth and early twenty-first centuries. More of a forerunner to this work’s radiant sequel, *St John Easter*, of 1992, *The Canticle of the Sun* (1977) starts from similar premises. Standing luminously alone among the poets who have been her inspiration, from Omar Khayyam and Hafiz to Marina Tsvetayeva and J. V. Grot, St Francis of Assisi with his noble gift of taking from the water he needs music that, as Gubaidulina herself puts it, ‘anything but ultra-refined, ornamental, complicated or exaggeratedly captivating’.

Her solution is to harness the mysteries of fire, wind and humanity in the roles of soloist and two percussionists, and to place St Francis’s text in the restrained mouths of the choir as a kind of wondering response. At first the soprano’s wordless reaction to the composer’s ‘the beginning toward the end’ in the opening hints at the chromatic lines Gubaidulina so often sets up in opposition to strands of ‘white-note’ stability, but as St Francis’s text emerges to celebrate the sun, the wind, and the elements of the choir while setting up a radiant chant-like delivery as the percussion and the soloist ‘puffe bläse’ (‘we set the colours of the earth in fire, the sun and the stars’, tubular bells for fire, and lower timbres (mirrored in the low alto part) for ‘our sister, mother earth’).

Gubaidulina considers this celebration of the four elements as forming the second part of her canticle. In the third, more ominous elements – increasing thunder from the timpani and the troubling interval of the augmented fourth, or tritone – build urgently to a dazzling twenty-one-part choral blaze in a clearly defined D major; after this has faded to seven strokes of the wind gong, performed by the soloist, another ascent of the solo cello is followed by a more subdued choral meditation on ‘those who forgive for your love’ (further triads, but sinking rapidly).

The spiritual journey now enters its strangest phase. The cellist seems to have returned to his starting point, climbing in C major. But each ascending sequence is played a semitone below the last, the cellist retuning the C string each time to reach the lower starting pitch. Next abandoning the bow for effects requiring instead a wooden stick on the strings, eventually, as the second percussionist describes the music of the spheres by rubbing a wetted finger along the edge of glasses, the soloist leaves his instrument altogether. He first plays legato on bass drum with a friction stick, then, approaching the choir, effects a series of *glissandi* on the flexatone, that eerie metal blade, with a double-bass bow. Then, in a unique ritual which Gubaidulina subtitled ‘Responsorium’, the soloist, walking along the ranks of the choir, plays another series of *glissandi*, this time addressing each one in turn. A final choral litany, anxiously questing for release from the earth, achieves its apotheosis around a radiant F sharp major. The soprano’s ‘Amen’ is heard in the upper range until its soul vanishes heavenward.

The Canticle of the Sun Hommage à Marina Tsvetayeva

Daniel Geringsas, cello

Danish National Choir/DR

Stefan Parkman

D. Smirnov/Lebrecht Collection

Sofia Gubaidulina

Sofia Gubaidulina (b. 1931)

The Canticle of the Sun by St Francis of Assisi (1997)*

36:46

for Cello, Chamber Choir and Percussion

Dedicated to Mstislav Rostropovich

Marianne Lund soprano • Jane Bertelsen alto

Poul Emborg tenor • Rune Stensvold bass

Gert Sørensen • Tom Nybye percussion

Alice Nørregaard celesta

1	'Altissimo onnipotente bon Signore' –	6:00
2	'Laudato si, mi Signore, cun tucte le tue creature' –	1:27
3	'Laudato si, mi Signore, per sora luna e le stelle' –	1:06
4	'Laudato si, mi Signore, per frate vento' –	0:54
5	'Laudato si, mi Signore, per sora acqua' –	0:40
6	'Laudato si, mi Signore, per frate foco' –	0:42
7	'Laudato si, mi Signore, per sora nostra matre terra' –	4:25
8	'Altissimo, Altissimo' –	3:45
9	'Laudato si, mi Signore, per quelli ke perdonano' –	3:37
10	'Domine. Miserere. Amen' –	5:40
11	'Laudato si, mi Signore, per sora nostra morte corporale' –	5:01
12	'Laudate et benedicete mi Signore'	3:27

Hommage à Marina Tsvetayeva (1984) 17:56

Marianne Lund soprano • Annette Simonsen alto

Kim Glies Nandfred tenor • Jørgen Ditlevsen bass

13	I	Below the Waves	3:40
14	II	Horse	1:14
15	III	All Magnificence	3:23
16	IV	Interlude	1:38
17	V	A Garden	7:48

TT 54:53

David Geringas cello*

Danish National Choir / DR

Stefan Parkman

Gubaidulina: The Canticle of the Sun / Hommage à Marina Tsvetayeva

When in the first decade of the twentieth century pioneering Russian creative artists turned to the sun for inspiration, they saw this theme as a symbol of liberation from turn-of-the-century decadence. In the main work on this disc of music by Sofia Gubaidulina, the power of the sun celebrates two liberating forces from the second half of the century: specifically, the dedicatee, Mstislav Rostropovich, who shed light in the darkness of the later Soviet years – Gubaidulina has even spoken of embodying in **The Canticle of the Sun by St Francis of Assisi** (published with the parallel German title *Der Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi*) his 'sunny personality' –, and more generally the newly re-accessible spiritual sources which the composer has explored through her own musical journey both within Soviet Russia and beyond (she has lived in Germany since 1992).

It would be reductive, though, to define Gubaidulina as a representative of the 'new spirituality' – a term which too often implies an easy, consonant, transcendental 'fix' at odds with the conflicting elements this composer uses to convey a sense of struggle. Nowhere has that struggle been more clearly

or shatteringly delineated than in her masterpiece, the *St John Passion*, composed for the 250th anniversary of Bach's death in 2000 and the ultimate confirmation that Gubaidulina stands among the handful of truly great composers of the late twentieth and early twenty-first centuries. More of a forerunner to this work's radiant sequel, *St John Easter*, of 2002, *The Canticle of the Sun* (1997) starts from simpler premises. Standing luminously alone among the poets who have been her inspiration, from Omar Khayyam and Hafiz to Marina Tsvetayeva and T.S. Eliot, Saint Francis of Assisi with his humble glorification of the creator needs music that, as Gubaidulina herself puts it, is anything but 'ultra-refined, ostentatiously complicated or exaggeratedly captivating'.

Her solution is to suggest the mysteries of creation and humanity in the roles of a solo cello and two percussionists, and to place St Francis's text in the restrained mouths of the choir as a kind of wondering response. At first the sopranos' wordless reaction to the cellist's 'in-the-beginning' upward *glissandi* on the C string hints at the chromatic lines Gubaidulina so often sets up in opposition to diatonic or 'white-note' stability; but as

St Francis's text emerges to celebrate the sun, the moon, and the elements, it is the choir which settles on a triadic chant-like delivery as the percussion and the soloist ripple around them with selective colourings – celesta for 'sister moon and the stars', tubular bells for fire, and lower timbres (mirrored in the low alto part) for 'our sister, mother earth'.

Gubaidulina considers this celebration of the four elements as forming the second part of her canticle. In the third, more ominous elements – increasing thunder from the timpani and the troubling interval of the augmented fourth, or tritone – build urgently to a dazzling twenty-one-part choral blaze in a clearly defined D major; after this has faded to seven strokes of the wind gong, performed by the soloist, another ascent of the solo cello is followed by a more subdued choral meditation on 'those who forgive / for your love' (further triads, but sinking rapidly).

The spiritual journey now enters its strangest phase. The cellist seems to have returned to his starting point, climbing in C major. But each ascending sequence is played a semitone below the last, the cellist retuning the C string each time to reach the lower starting pitch. Next abandoning the bow for effects requiring instead a wooden stick on the strings, eventually, as the second percussionist describes the music of the spheres by rubbing a wetted finger along the

edge of glasses, the soloist leaves his instrument altogether. He first plays *legato* on bass drum with a friction stick, then, approaching the choir, effects a series of *glissandi* on the flexatone, that eerie metal blade, with a double-bass bow. Then, in a unique ritual which Gubaidulina subtitles 'Responsorium', the soloist, walking along the ranks of the choir, plays another series of *glissandi*, this time addressing each one to a different singer, eliciting muttered responses of 'Domine. Miserere. Amen' from the sopranos, altos and tenors in turn. A final choral litany, anxiously questing for release from the fear of death, achieves its apotheosis around a radiant F sharp major, the cello skeetering about the upper range until its soul vanishes heavenward.

The poetic diction which resonates through the other work on this disc, **Hommage à Marina Tsvetayeva** for chorus *a cappella*, is an altogether more sophisticated one, and it belongs to a creative artist from the first half of the twentieth century with whom Gubaidulina has claimed the greatest affinity (a decade before the 1984 anthology of *Hommage*, she had already sounded this muse in *Hour of the Soul* for mezzo-soprano and wind orchestra). Even so, the full expressive force of Tsvetayeva's poetry only runs untrammelled in the last of Gubaidulina's five movements, 'A Garden'. With its extended bass solo this setting is occasionally reminiscent of

an earlier Tsvetayeva song cycle, the Six Verses for alto and piano (1973; a version with chamber orchestra was completed the following year), one of the last compositions by Gubaidulina's revered Shostakovich. The tragic plea of the poem, 'For this Hell/.../Grant me a garden/In my old age', written in 1934 during Tsvetayeva's Paris exile, stands in this context as a requiem for the unquiet spirits of both Shostakovich and Tsvetayeva, who hanged herself back in the Soviet maelstrom in 1941.

Up to this searing final song in the cycle, Gubaidulina treats the words more for their sound than for their sense. The multiple lines of 'Below the Waves' writhe in overlapping chromatics around the crucial alto / tenor unisons of 'Father, take us back,/Into your life, Father!' The second setting, 'Horse', splinters syllables around the choir in far-flung groups of thirds, while the next song's subject of the 'magnificence of trumpets' is majestically conveyed in eighteen-part vocal fanfares. All that Gubaidulina needs for the ensuing scherzo-like 'Interlude' are isolated phrases and words from the preceding two poems, treated with rhythmic élan in as good an example as any of the composer's genius in extracting the maximum expressive range from the minimum of raw material.

© 2003 David Nice

The Lithuanian-born **David Geringas** studied cello at the Moscow Conservatory of Music with Mstislav Rostropovich, and in 1970 won first prize at the International Tchaikovsky Cello Competition. As a soloist he performs a repertoire that stretches from the baroque period to the present and has appeared with many international orchestras, including the Berliner Philharmoniker, Detroit Symphony Orchestra, NHK Symphony Orchestra in Japan and London Symphony Orchestra. He also performs duets with his wife, Tatjana Geringas, and with Ian Fountain. Also active as conductor, he is currently Guest Conductor of the Southwest German Chamber Orchestra in Pforzheim and the Lithuanian Chamber Orchestra. Among composers who have dedicated works to him are Sofia Gubaidulina and Peteris Vasks, each with a cello concerto, and recently he premiered cello concertos by Lepo Sumera with the Residentie Orchestra The Hague, and by Ned Rorem with the Kansas City Symphony, the latter work co-commissioned by the Residentie Orchestra.

The **Danish National Choir/DR** was founded in 1932 by Mogens Wöldike as the Danish National Chamber Choir, with the aim of cultivating the *a cappella* repertoire. Consisting of seventy-five professional singers, it performs in concert and on CD with the Danish National Symphony Orchestra.

Previous conductors of the Choir include Fritz Busch, Rafael Kubelik, Sergiu Celibidache, Kurt Sanderling, Giuseppe Sinopoli, Marek Janowski, Christoph Eschenbach, John Alldis, Stefan Parkman and Stephen Layton. It has also performed under the Orchestra's conductors Herbert Blomstedt, Leif Segerstam, Ulf Schirmer and the current Principal Conductor, Gerd Albrecht. The Choir has made appearances at events such as Stockholm New Music, Ultima Oslo Contemporary Music Festival, Schleswig-Holstein Music Festival, Tampere International Choir Festival, the BBC Proms and at the Alte Oper Frankfurt, besides undertaking numerous tours both at home and to destinations in Europe, the United States, Canada and Australia. The Choir's discography includes more than forty CDs for Chandos.

Born in 1952, **Stefan Parkman** is among the most sought-after of Scandinavian choral conductors. Appointments held include Director of the Boys' Choir of Uppsala Cathedral, Conductor of The Royal

Philharmonic Chorus in Stockholm and, since 1983, conductor of the Academy Chamber Choir of Uppsala.

Stefan Parkman also appears with numerous symphony orchestras and ensembles in Scandinavia, and regularly conducts the Rundfunkchor Berlin, Nederlands Kamerkoor in Amsterdam and the BBC Singers. He holds the Eric Ericson professorship in choral conducting at Uppsala University, gives master-classes, seminars and workshops both in Sweden and abroad, and often appears as tenor soloist in baroque oratorios and passions. In 1997 Stefan Parkman was made a Knight of the Dannebrog by Queen Margrethe II of Denmark, and in 1998 he was elected a member of the Royal Swedish Academy of Music.

He has recorded many CDs for Chandos with the Danish National Radio Choir, of which he was Chief Conductor from 1989 to 2002, and now is Honorary Conductor. In 2002 he was appointed Chief Conductor of The Swedish Radio Choir.

Gubaidulina: Der Sonnengesang / Hommage à Marina Zwetajewa

Als fortschrittliche schaffende Künstler in Russland im ersten Jahrzehnt des zwanzigsten Jahrhunderts die Sonne zum Brennpunkt ihrer Inspiration wählten, galt ihnen dieses Thema als Symbol der Emanzipation von der Dekadenz der Jahrhundertwende. Im längeren der beiden Werke in dieser CD zelebriert die Sonne zwei befreiende Elemente aus der zweiten Hälfte des Jahrhunderts: den Widmungsträger Mstislaw Rostropowitsch, der das Dunkel der späteren Jahre des sowjetischen Regimes erleuchtete – Sofia Gubaidulina erklärt sogar, dass seine „sonnige Persönlichkeit“ in ihrem **Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi** abgebildet ist –, und, ganz allgemein neue, endlich wieder zugängliche geistige Impulse, die die Komponistin im Verlauf ihrer eigenen musikalischen Wanderung in der Sowjetunion und im Ausland (sie lebt seit 1992 in Deutschland) entdeckt hat.

Indes wäre es unangebracht, die Komponistin als Vertreterin der „neuen Spiritualität“ zu betrachten – dieser Begriff lässt zu oft auf einen gefälligen, konsonanten, transzendenten „Fix“ schließen, der mit den widersprüchlichen Elementen unvereinbar ist, mit denen sie eine Art Konfrontation mitzuteilen trachtet. Nirgends ist das deutlicher

und aufwühlender dargelegt als in ihrem Meisterwerk, der *Johannespassion*, die sie für den 250. Todestag von J.S. Bach im Jahr 2000 komponierte; dieses Werk bestätigt eindeutig, dass Sofia Gubaidulina zu den wenigen wirklich großen Komponisten des späten zwanzigsten bzw. frühen einundzwanzigsten Jahrhunderts zählt. *Der Sonnengesang* (1997), irgendwie ein Vorläufer der durchgeistigten, 2002 entstandenen *Johannes-Ostern*, geht von einfacheren Voraussetzungen aus. Die demütige Verherrlichung des Schöpfers von Franz von Assisi, dieses lichtvollen Einzelgängers unter anderen Dichtern von Omar Chajjam und Hafis bis zu Marina Zwetajewa und T.S. Eliot, die der Komponistin als Inspiration dienten, bedarf laut ihrer eigenen Aussage einer Vertonung, die alles andere ist als „ultra-raffiniert, ostentativ kompliziert oder übertrieben faszinierend“.

Sie löste das Problem, indem sie die Mysterien der Schöpfung und der Menschheit einem Solocello und zwei Schlagzeugern anvertraute und die Dichtung des Hl. Franziskus mit einem zurückhaltenden Chor, eine Art staunende Antwort, besetzte. Zunächst scheint die textlose Reaktion der Sopranistinnen auf die aufsteigenden *Glissandi*

der C-Saite des Cellos – “Im Anfang” – auf die Chromatik anzuspielen, die bei der Gubaidulina häufig der diatonischen oder “weißen-Noten”-Stabilität entgegengestellt sind; dann aber entfaltet sich der Text, mit dem der Heilige die Sonne, den Mond und die Elemente feiert. Koloristische Effekte des Schlagzeugs und Cellisten umgeben die quasi-gregorianischen Dreiklänge des Chors – die Celesta für “Bruder Mond und die Sterne”, Röhrenglocken für das Feuer und tiefere Klänge (die sich im tiefen Alt widerspiegeln) für “unsere Schwester, Mutter Erde”.

Dieser Festakt der vier Elemente ist der zweite Abschnitt von Gubaidulinas Gesang. Im dritten wachsen bedrohlichere Elemente – zunehmender Paukendonner und das unheimliche Intervall der übermäßigen Quarte oder Tritonus – eindringlich zu einem blendenden, einundzwanzigstimmigen Chor an, der deutlich in D-Dur steht und sich in sieben vom Solisten ausgeführten Schlägen des Windgongs verflüchtigt. Das Cello spielt wieder aufwärts, dann folgt eine verhaltenere Meditation des Chors zu den Worten “für jene, die vergeben/um Deiner Liebe willen” (wiederum Dreiklänge, die aber schnell absinken).

Nun hebt die seltsamste Phase dieser geistigen Reise an. Der scheinbar an seinen Ausgangspunkt zurückgekehrte Cellist spielt wieder Aufwärtsskalen in C-Dur; da aber jede

Sequenz einen Halbton tiefer beginnt, muss er die C-Saite dauernd herunterstimmen. Dann legt er den Bogen zur Seite, um seine Effekte mittels eines Holzstabs zu erzielen; schließlich wendet er sich davon von seinem Instrument ab, während der zweite Schlagzeuger die Sphärenklänge nachahmt, indem er Gläser mit seinem angefeuchteten Finger reibt und klingen lässt. Zunächst spielt der Cellist mit einem Reibestock *legato* auf der großen Trommel, dann nähert er sich dem Chor und erzeugt mit dem Kontrabassbogen *Glissandi* auf dem Flexaton (singende Säge). Nun hebt ein ganz eigenartiges Ritual mit dem Untertitel “Responsorium” an, in dem der Cellist den Chor entlang geht; zugleich spielt er eine neue Folge von *Glissandi*, die jeweils an einen anderen Sänger gerichtet sind und den Sopranistinnen, Altistinnen und Tenören der Reihe nach die geflüsterten Worte “Domine. Miserere. Amen” entlocken. Die abschließende Litanei des Chors, die ängstlich um die Befreiung vor der Todesangst fleht, steigert sich um das strahlende Fis-Dur zur Apotheose, während das Cello im höchsten Register flattert, bis seine Seele in den Himmel fährt.

Die poetische Sprache des zweiten Werks in dieser CD, **Hommage à Marina Zwetajewa** für A-cappella-Chor, ist viel anspruchsvoller. Die Dichtung stammt aus der Feder einer Künstlerin, die in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts lebte und für die

Sofia Gubaidulina eine tiefe geistige Verwandtschaft empfindet. Ein Jahrzehnt vor der Anthologie *Hommage* (1984) hatte sie bereits in *Stunde der Seele* für Mezzosopran und Bläserorchester Worte von Marina Zwetajewa vertont. Dennoch gibt sich die Ausdrucksstärke von Zwetajewas Dichtung nur unheimlich im letzten von Gubaidulinas fünf Sätzen, "Ein Garten", zu erkennen. Dank seines ausführlichen Baßolos erinnert er manchmal an einen älteren Liederzyklus von Zwetajewas Gedichten, nämlich Schostakowitschs Sechs Gedichte für Alt und Klavier (1973, ein Jahr später für Kammerorchester bearbeitet), eines der letzten Werke des von der Gubaidulina so verehrten Meisters. In diesem Rahmen ist das tragische Flehen "Für diese Hölle / ... / Gewähre mir einen Garten / An meinem Lebensabend", geschrieben 1934 während Marina Zwetajewas Exiljahren in Paris, ein Requiem für den rastlosen Geist des Komponisten und der Dichterin, die in die Sowjetunion zurückkehrte und 1941 während der katastrophalen Wirren Selbstmord beging.

In den Liedern, die dem letzten, versengenden vorangehen, ist es der Komponistin mehr um den Klang der Worte als ihrem Inhalt zu tun. Die Linien von "Unter den Wellen" winden sich in überlagerter Chromatik um das Unisono der Alt- und Tenorstimmen bei den Worten "Vater, nimm uns wieder auf/In dein Leben, Vater!" Im zweiten Lied,

"Pferd", werden Terzen zersplitterter Silben im weiten Bogen über den Chor verteilt; das Thema des nächsten Lieds, "alle Herrlichkeit der Trompeten", kommt durch achtzehnstimmige Fanfaren majestätisch zur Geltung. Für das anschließende, scherzoartige "Zwischenspiel" bedient sich die Gubaidulina einzelner Phrasen und Wörter aus dem zweiten und dritten Gedicht; der rhythmische Elan, mit dem sie verarbeitet werden, ist ein Musterbeispiel für das Genie der Komponistin, die mit minimalem Material maximale Expressivität erzielen kann.

© 2003 David Nice
Übersetzung: Gery Bramall

Der aus Litauen stammende **David Geringas** studierte Cello am Moskauer Konservatorium bei Mstislaw Rostropowitsch und ging 1970 aus dem internationalen Tschaikowski-Cellowettbewerb mit dem Ersten Preis hervor. Als Solist beherrscht er ein Repertoire vom Barock bis zur Moderne und ist mit zahlreichen internationalen Orchestern aufgetreten, u.a. Berliner Philharmoniker, Detroit Symphony Orchestra, NHK Symphony Orchestra in Japan und London Symphony Orchestra. Außerdem spielt er im Duett mit seiner Frau, Tatjana Geringas, und Ian Fountain, und als ständiger Gastdirigent tritt er mit dem Südwestdeutschen

Kammerorchester Pforzheim und dem Litauischen Kammerorchester auf. Namhafte Komponisten haben ihm Cellowerke gewidmet, so etwa Sofia Gubaidulina und Peteris Vasks ihre Cellokonzerte, und vor kurzem hat er das Cellokonzert von Lepo Sumera mit dem Residentie Orkest Den Haag und das von Ned Rorem mit dem Kansas City Symphony uraufgeführt (letzteres vom Residentie Orkest mit in Auftrag gegeben).

Der **Dänische Nationalchor/DR** wurde 1932 ursprünglich als nationaler Kammerchor Dänemarks von Mogens Wöldike zur Pflege des A-cappella-Repertoires gegründet. Der aus fünfundsiebzig Berufssängern bestehende Rundfunkchor ist regelmäßig in Konzerten und auf Schallplatte mit dem Dänische Nationalorchester zu hören. Zu seinen Dirigenten gehörten Fritz Busch, Rafael Kubelik, Sergiu Celibidache, Kurt Sanderling, Giuseppe Sinopoli, Marek Janowski, Christoph Eschenbach, John Aldis, Stefan Parkman und Stephen Layton. Außerdem ist er von den Orchesterdirigenten Herbert Blomstedt, Leif Segerstam, Ulf Schirmer und dem gegenwärtigen Chefdirigenten, Gerd Albrecht, geleitet worden. Der Chor ist bei Festspielen (Stockholm neue Musik, Ultima Oslo Festivals für zeitgenössische Musik, Schleswig-Holstein Musik Festival, Tampere internationale Chorfestspiele, BBC Proms) und an der Alten

Oper Frankfurt aufgetreten und hat zahlreiche Tourneen durch Europa, die USA, Kanada und Australien unternommen. Die Diskographie des Chors umfasst über vierzig CDs für Chandos.

Stefan Parkman (geb. 1952) zählt zu den gefragtesten Chordirigenten Skandinaviens. Er hat den Uppsala Domkyrkas Gosskör, den Kgl. Filharmoniska Kören in Stockholm und seit 1983 den Uppsala Akademiska Kammarkör geleitet.

Stefan Parkman tritt auch mit zahlreichen Sinfonieorchestern und Ensembles in Skandinavien auf und leitet regelmäßig den Berliner Rundfunkchor, den Nederlands Kamerkoor in Amsterdam und die BBC Singers. Er hält den Eric-Ericson-Lehrstuhl für Chordirigieren an der Universität Uppsala, gibt Meisterklassen, Seminare und Workshops im In- und Ausland und tritt als Tenor häufig mit Solorollen in Barockoratorien und Passionen hervor. 1997 wurde Stefan Parkman von der dänischen Königin Margarethe II. zum Ritter des Dannebrog-Ordens geschlagen, und 1998 wurde er in die Kgl. Svenska Musikaliska Akademien aufgenommen.

Für Chandos hat er zahlreiche CD-Aufnahmen mit dem Dänischen Nationalchor/DR gemacht, der seinen früheren Chefdirigenten (1989–2002) zum Ehrendirigenten ernannt hat. Seit 2002 ist er Chefdirigent des Radiokören Stockholm.

Gubaidulina: Le Cantique du soleil/Hommage à Marina Tsvetaïeva

Quand au cours de la première décennie du vingtième siècle les artistes russes d'avant-garde se tournaient vers le soleil pour leur source d'inspiration, ils percevaient ce thème comme un symbole de libération par rapport à la décadence de la fin du siècle précédent. Dans l'œuvre principale de ce disque consacré à la musique de Sofia Gubaidulina, la puissance du soleil célèbre deux forces libératrices de la seconde moitié du siècle: de manière spécifique, le dédicataire, Mstislav Rostropovitch, qui apporta la lumière dans les ténèbres des années soviétiques – Gubaidulina a même dit avoir incorporé sa “personnalité ensoleillée” dans **Le Cantique du soleil de saint François d'Assise** (également connu sous le titre *Der Sonnengesang des heiligen Franz von Assisi*) – et, de manière plus générale, les sources spirituelles de nouveau accessibles que le compositeur a explorées tout au long de sa carrière musicale en Union Soviétique et au-delà (elle vit en Allemagne depuis 1992).

Cependant, il serait réducteur de définir Gubaidulina comme une représentante de la “nouvelle spiritualité” – terme qui implique trop souvent une “solution” facile, consonante et transcendante en désaccord avec les

éléments contradictoires que ce compositeur utilise pour exprimer un sentiment de lutte. Cette lutte n'est nulle part décrite de manière plus claire et bouleversante que dans son chef-d'œuvre, la *Passion selon saint Jean*, composé pour le 250ème anniversaire de la mort de J.S. Bach en 2000, et la confirmation ultime que Gubaidulina figure parmi la poignée des véritables grands compositeurs de la fin du vingtième siècle et du début du vingt-et-unième. Davantage un précurseur de la suite rayonnante de cette œuvre, la *Pâque de saint Jean* composée en 2002, *Le Cantique du soleil* (1997) commence par des prémisses plus simples. Se tenant lumineusement seul parmi les poètes qui lui ont servi d'inspiration, depuis Omar Khayyam et Hafiz jusqu'à Marina Tsvetaïeva et T.S. Eliot, saint François d'Assise, avec sa glorification humble du créateur, nécessite une musique qui, comme Gubaidulina l'a elle-même souligné, est tout sauf “ultra raffinée, compliquée d'une manière ostentatoire ou exagérément captivante”.

Sa solution est de suggérer les mystères de la création et de l'humanité dans les rôles d'un violoncelle solo et de deux percussionnistes, et de placer le texte de saint François dans les bouches retenues du chœur comme une sorte

de réponse étonnée. La réaction sans paroles des sopranos aux *glissandi* ascendants, du “au commencement”, sur la corde d’ut du violoncelle fait d’abord allusion aux lignes chromatiques que Gubaidulina utilise si souvent en opposition à la stabilité diatonique ou “sur les notes blanches”; mais tandis que le texte de saint François se déploie pour célébrer le soleil, la lune, et les éléments, c’est le chœur qui s’installe sur une déclamation en forme de plain-chant sur des accords en tierces tandis que les percussions et le soliste ondulent autour de lui avec des couleurs soigneusement choisies – célesta pour “sœur la lune et les étoiles”, cloches-tubes pour le feu, et des timbres plus graves (repris en miroir dans la partie grave d’alto) pour “notre sœur, la mère terre”.

Gubaidulina considère cette célébration des quatre éléments comme formant la seconde partie de son cantique. Dans la troisième, des éléments plus inquiétants – le tonnerre grandissant aux timbales et l’intervalle troublant de quarte augmentée, ou triton – conduisent rapidement à une éblouissante explosion chorale à vingt-et-une parties dans la tonalité clairement définie de ré majeur; ce passage s’efface ensuite avec sept coups de tôles, exécutés par le soliste, puis un autre trait ascendant au violoncelle solo est suivi par une méditation chorale plus retenue aux paroles “ceux qui pardonnent/par amour de

toi” (d’autres accords en tierces, mais s’enfonçant rapidement).

Ce voyage spirituel entre maintenant dans sa phase la plus étrange. Le violoncelliste semble être revenu à son point de départ, s’élevant en ut majeur. Mais chaque séquence ascendante est jouée un demi-ton plus bas que la précédente, le violoncelliste réaccorde chaque fois la corde d’ut pour atteindre la note plus grave de départ. Il abandonne ensuite son archet pour produire des effets nécessitant l’usage d’une baguette en bois et, finalement, tandis que le second percussionniste décrit la musique des sphères en frottant un doigt humide sur la bordure de plusieurs verres, le soliste abandonne complètement son instrument. Il joue d’abord *legato* sur la grosse caisse avec une baguette à friction, puis, s’approchant du chœur, il effectue une série de *glissandi* au flexaton, cette étrange lame de métal jouée avec un archet de contrebasse. Ensuite, en un rituel unique que Gubaidulina intitule “Responsorium”, le soliste joue une autre série de *glissandi* en marchant le long des rangs du chœur, cette fois adressant chacun d’eux à un chanteur différent, et provoquant les réponses marmonnées “Domine. Miserere. Amen” des sopranos, des altos et des ténors tour à tour. Une litanie chorale finale, cherchant anxieusement à se libérer de la peur de la mort, atteint son apothéose autour d’un

radieux fa dièse majeur, le violoncelle tournoyant dans le registre aigu jusqu'à ce que son âme disparaisse dans le ciel.

La diction poétique qui résonne à travers l'autre partition enregistrée sur ce disque, **Hommage à Marina Tsvetaïeva** pour chœur *a cappella*, est toute entière plus sophistiquée, et appartient à une artiste de la première moitié du vingtième siècle avec laquelle Gubaidulina a affirmé entretenir la plus grande affinité (dix ans avant l'anthologie d'*Hommage* de 1984, le compositeur avait déjà exploré cette muse dans *Heure de l'âme* pour mezzo-soprano et orchestre à vent). Et pourtant, c'est seulement dans le dernier des cinq mouvements de Gubaidulina, "Un jardin", que la pleine force expressive de la poésie de Tsvetaïeva peut se déployer sans entrave. Avec son long solo de basse, cette mélodie fait songer par instants à un cycle plus ancien sur des textes de Tsvetaïeva, les Six Poèmes pour contralto et piano (1973; une version pour contralto et orchestre de chambre fut terminée l'année suivante), l'une des dernières compositions de Chostakovitch, compositeur vénéré par Gubaidulina. La tragique supplication du poème, "Pour cet Enfer / ... / Accorde-moi un jardin / Dans ma vieillesse", écrit par Tsvetaïeva en 1934 pendant son exil à Paris, s'élève dans ce contexte comme un requiem pour les esprits tourmentés de Chostakovitch et de Tsvetaïeva,

qui se perdit après son retour dans le maelström soviétique en 1941.

Jusqu'à cette fulgurante mélodie finale, Gubaidulina traite les paroles davantage pour leurs sonorités que pour leur sens. Les nombreuses lignes de "Sous les vagues" se tortillent en mélismes chromatiques qui se chevauchent autour des onissons cruciaux des altos et des ténors à "Père, rappelle-nous, / Dans ta vie, Père!". La deuxième mélodie, "Le Cheval", éclate des syllabes à travers le chœur en groupes de tierces éloignés les uns des autres, tandis que la "magnificence des trompettes", sujet de la mélodie suivante, est majestueusement rendue par des fanfares chorales à dix-huit parties. Dans l'"Interlude" en forme de scherzo qui s'ensuit, Gubaidulina utilise simplement des phrases et des mots isolés provenant des deux poèmes précédents, traités avec élan rythmique, et nous offre ainsi un bon exemple de son génie à extraire le maximum d'expression à partir d'un matériau de base minimum.

© 2003 David Nice

Traduction: Francis Marchal

Né en Lituanie, **David Geringas** étudia le violoncelle au Conservatoire de Moscou avec Mstislav Rostropovitch, et remporta en 1970 le premier prix du Concours Tchaïkovski. Son

répertoire de soliste s'étend de la période baroque à la musique contemporaine. Il a joué avec de nombreux orchestres internationaux, notamment avec le Berliner Philharmoniker, le Detroit Symphony Orchestra, l'Orchestre symphonique NHK au Japon, et le London Symphony Orchestra. David Geringas se produit également en duo avec son épouse, Tatjana Geringas, et avec Ian Fountain. Également chef d'orchestre, il est actuellement chef invité de l'Orchestre de chambre du Sud-Ouest de l'Allemagne à Pforzheim et de l'Orchestre de chambre de Lituanie. Il est le dédicataire de plusieurs œuvres contemporaines telles que le Concerto pour violoncelle de Sofia Gubaidulina et celui de Peteris Vasks, et il a récemment donné la création mondiale du Concerto pour violoncelle de Lepo Sumera avec l'Orchestre Residentie de La Haye, et du Concerto pour violoncelle de Ned Rorem avec le Kansas City Symphony, une œuvre commandée en association avec l'Orchestre Residentie.

Le **Chœur national danois / DR** fut fondé en 1932 par Mogens Wöldike sous le nom de Chœur national de chambre danois dans le but de servir le répertoire *a cappella*. Formé de soixante-quinze chanteurs professionnels, l'ensemble donne des concerts et enregistre avec l'Orchestre national danois. Le Chœur a été dirigé, entre autres, par Fritz Busch, Rafael

Kubelik, Sergiu Celibidache, Kurt Sanderling, Giuseppe Sinopoli, Marek Janowski, Christoph Eschenbach, John Alldis, Stefan Parkman et Stephen Layton. Il a également chanté sous le bâton des chefs de l'Orchestre national danois, à savoir Herbert Blomstedt, Leif Segerstam, Ulf Schirmer et le chef principal actuel, Gerd Albrecht. Le Chœur s'est produit dans le cadre du Festival de musique nouvelle de Stockholm, du Festival de musique contemporaine Ultima à Oslo, du Festival musical du Schleswig-Holstein, du Festival choral international de Tampere, des BBC Proms et à l'Alte Oper à Francfort; l'ensemble fait aussi de nombreuses tournées au Danemark et dans l'Europe entière, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Le Chœur a gravé entre autres plus de quarante CD pour Chandos.

Né en 1952, **Stefan Parkman** est l'un des chefs de chœur les plus demandés de Scandinavie. Il est entre autres directeur du Chœur de garçons de la cathédrale d'Uppsala, chef du Chœur royal philharmonique à Stockholm et depuis 1983 chef du Chœur de chambre de l'Académie d'Uppsala.

Stefan Parkman travaille également avec de nombreux orchestres symphoniques et autres ensembles de Scandinavie et dirige régulièrement le Chœur de la Radio de Berlin, le Chœur de chambre des Pays-Bas à

Amsterdam et les BBC Singers. Il tient la chaire Eric Ericson de direction chorale à l'Université d'Uppsala, enseigne dans le cadre de cours d'interprétation, de séminaires et d'ateliers, aussi bien en Suède qu'à l'étranger et se produit souvent comme soliste ténor dans les oratorios et passions baroques. En 1997, Stefan Parkman se vit décerner le titre de Chevalier du Dannebrog par la reine

Margrethe II du Danemark et il fut élu membre de l'Académie royale de musique de Suède en 1998.

Il a enregistré plusieurs disques pour Chandos avec le Chœur national de la Radio danoise dont il est aujourd'hui chef honoraire, après avoir été chef principal de 1989 à 2002. En 2002, il fut nommé chef principal du Chœur de la Radio suédoise.

Le Cantique du soleil

Très-Haut, omnipotent Seigneur plein de bonté,
à toi la louange et la gloire,
l'honneur et toutes les bénédictions.

À toi seul, ils t'appartiennent, Très-Haut,
et aucun homme n'est digne
de préférer ton nom.

Sois loué, mon Seigneur,
avec toute ta création,
en particulier sieur frère le soleil,
qui est le jour et par qui tu nous illumines;
et il est beau et radieux
avec une grande splendeur:
de toi, Très-Haut, il est le symbole.

Sois loué, mon Seigneur,
pour sœur la lune et les étoiles;
dans le ciel tu les as formées
claires, précieuses et belles.

Sois loué, mon Seigneur,
pour frère le vent
et pour l'air et les nuages
et le beau temps et tous les temps,
par lesquels tu nourris
toute ta création.

Sois loué, mon Seigneur,
pour sœur l'eau,
qui est très utile
et humble et précieuse et chaste.

Sois loué, mon Seigneur,
pour frère le feu,
avec qui tu illumines la nuit;
et il est beau et joyeux
et robuste et fort.

Der Sonnengesang

Höchster, allmächtiger, gütiger Herr,
Dir seien Lob und Ruhm,
Ehre und ewiger Segen geweiht.
Dir allein, Allerhöchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig,
Deinen Namen zu nennen.

Gepriesen seist Du, Herr,
mit allem, was Du erschaffen hast,
und besonders Schwester Sonne;
sie bringt den Tag, durch den Du uns erleuchtest;
sie ist herrlich und strahlt
mit mächtigem Glanz:
Dein Gleichnis, Allerhöchster, ist sie.

Gepriesen seist Du, Herr,
für Bruder Mond und die Sterne;
am Firmament hast Du sie geformt,
hell und kostbar und herrlich.

Gepriesen seist Du, Herr,
für Bruder Wind,
für die Luft und die Wolken,
für mildes Wetter und arges Wetter,
durch sie gewährt Du allem, was da lebt,
das leibliche Wohl.

Gepriesen seist Du, Herr,
für Schwester Quelle,
denn sie ist wohltuend,
bescheiden, kostbar und keusch.

Gepriesen seist Du, Herr,
für Bruder Feuer,
mit dem Du die Nacht erhellst;
er ist schön und fröhlich,
kräftig und stark.

Cantico del sole / Cantico delle creature

- 1 Altissimo onnipotente bon Signore,
tue so le laude, la gloria,
l'honore et onne benedictione.
Ad te solo, Altissimo, se konfano,
et nullo homo ene digno
te mentovare.
- 2 Laudato si, mi Signore,
cun tucte le tue creature,
spetialmente messer lo frate sole,
lo qual è iorno et allumini noi per lui;
et ello è bello e radiante
cun grande splendore:
de te, Altissimo, porta significatione.
- 3 Laudato si, mi Signore,
per sora luna e le stelle;
in celo l'ài formate
clarite et pretiose et belle.
- 4 Laudato si, mi Signore,
per frate vento
et per aere et nubilo
et sereno et onne tempo,
per lo quale a le tue creature
dai sustentamento.
- 5 Laudato si, mi Signore,
per sora acqua,
la quale è molto utile
et humile et pretiosa et casta.
- 6 Laudato si, mi Signore,
per frate foco,
per lo quale enn'allumini la nocte;
et ello è bello et iocundo
et robustoso et forte.

The Canticle of the Sun

- Most High, omnipotent good Lord,
to you be all praise and glory,
honour and all benediction.
To you alone, most High, they belong,
and no man is worthy
to name you.
- Be praised, my Lord,
with all your creation,
especially sir brother sun,
who is day and through whom you illuminate us;
and he is beautiful and radiant
with great splendour:
of you, most High, he is the symbol.
- Be praised, my Lord,
for sister moon and the stars;
in the heavens you have formed them
bright and precious and beautiful.
- Be praised, my Lord,
for brother wind
and for the air and clouds
and fair weather and all weathers,
through which to all your creation
you give sustenance.
- Be praised, my Lord,
for sister water,
who is most useful
and humble and precious and chaste.
- Be praised, my Lord,
for brother fire,
with whom you illuminate the night;
and he is beautiful and cheerful
and robust and strong.

Sois loué, mon Seigneur,
pour notre sœur, la mère terre,
qui nous soutient et nous gouverne,
et produit toutes sortes de fruits,
avec les fleurs colorées et l'herbe.

Très-Haut, Très-Haut

Sois loué, mon Seigneur,
pour ceux qui pardonnent
par amour de toi,
et endurent les infirmités et les tribulations.
Bénis soient ceux
qui souffrent en paix,
ceux qui par toi, Très-Haut,
seront couronnés.

Seigneur. Prends pitié. Amen

Sois loué, mon Seigneur,
pour notre sœur, la mort corporelle,
de qui aucun homme vivant
ne peut s'échapper.
Malheur à ceux
qui meurent dans le péché mortel;
bénis ceux qu'elle trouve
en train de faire ta très sainte volonté,
à qui la seconde mort
ne pourra pas faire de mal.

Louez et bénissez mon Seigneur,
et remerciez-le et servez-le
avec une grande humilité.

Saint François d'Assise (1182–1226)

Gepriesen seist Du, Herr,
für unsere Schwester, Mutter Erde,
die uns nährt und leitet,
und Früchte aller Arten trägt
mit bunten Blumen und Kräutern.

Allerhöchster, Allerhöchster

Gepriesen seist Du, Herr,
für jene, die vergeben
um Deiner Liebe willen
und Krankheiten und Prüfungen ertragen.
Selig seien jene,
die in Frieden leiden;
denn von Dir, Allerhöchster,
werden sie gekrönt werden.

Herr. Erbarme dich unser. Amen

Gepriesen seist Du, Herr,
für unseren Bruder, den Tod des Leibes,
dem kein Mensch auf Erden
entrinnen kann.
Wehe denen,
die sterben, mit Todsünden behaftet;
selig, die, wenn er sie findet,
Deinen heiligen Willen ausführen,
denn der zweite Tod
kann ihnen keinen Schaden zufügen.

Preisest und segnet meinen Herrn,
dankt Ihm und dient Ihm
mit großer Demut.

Der hl. Franz von Assisi (1182–1226)

7 Laudato si, mi Signore,
per sora nostra matre terra,
la quale ne sustenta et governa,
et produce diversi fructi,
con coloriti fiori et herba.

8 Altissimo, Altissimo

9 Laudato si, mi Signore,
per quelli ke perdonano
per lo tuo amore,
et sostengo infirmitate et tribulatione.
Beati quelli
ke'l sosterrano in pace,
ka da te, Altissimo,
sirano incoronati.

10 Domine. Miserere. Amen

11 Laudato si, mi Signore,
per sora nostra morte corporale,
da la quale nullo homo vivente
po skappare.
Guai a quelli
ke morranno ne le peccata mortali;
beati quelli ke troverà
ne le tue sanctissime voluntati,
ka la morte secunda
nol farrà male.

12 Laudate et benedicete mi Signore,
et rengretiate et serviateli
cun grande humilitate.

Francesco di Assisi (1182–1226)

Be praised, my Lord,
for our sister, mother earth,
who sustains and governs us,
and produces all manner of fruit,
with colourful flowers and grass.

Most High, most High

Be praised, my Lord,
for those who forgive
for your love,
and bear infirmities and tribulations.
Blessed those
who endure in peace,
who by you, most High,
shall be crowned.

Lord. Have mercy. Amen

Be praised, my Lord,
for our sister, corporeal death,
from whom no living man
may escape.
Woe to those
who die in mortal sin;
blessed those whom she finds
doing your most holy will,
to whom the second death
can do no ill.

Praise and bless my Lord,
and thank and serve him
with great humility.

St Francis of Assisi (1182–1226)
Translation: Chandos Records Ltd

Hommage à Marina Tsvetaïeva

I

Sous les vagues

Le jour plombé a plongé

Sous les vagues.

Les deux – éternels –

Ont calmement grimpé la colline.

L'un près de l'autre – côte à côte –

Ils ont grimpé en silence.

Deux souffles se mêlant

Sous un seul manteau.

Le chef des guerres dormantes à venir,

Et de celles du passé,

Maintenant immobile et muet

Comme des sombres tours jumelles.

Plus sage que les serpents,

Plus doux que les colombes,

“Père, rappelle-nous,

Dans ta vie, Père!”

Le ciel est épais avec la fumée

Des batailles sacrées.

Le manteau s'agite et flotte

Levé par un double soupir.

Leurs yeux, remplis de ferveur,

Implorant et murmurent,

“Père, conduis-nous dans le crépuscule,

Dans ta nuit, Père!”

Réjoui par la venue de la nuit,

Le désert respire.

Lourd – comme un fruit qui tombe –

Un écho: “Fils!”

Hommage à Marina Zvetajewa

I

Unter den Wellen

Der bleierne Tag taucht

Unter die Wellen.

Die beiden – ewiglich –

Haben still den Hügel bestiegen.

Eng zusammen – Seite an Seite –

Stiegen sie schweigend.

Beider Atem vermischte sich

Unter einem Mantel.

Der Führer untätiger, kommender Kriege,

Und schon vergangener,

Nun ruhig und stumm

Wie dunkle Zwillingstürme.

Weiser als Schlangen,

Sanfter als Tauben,

“Vater, nimm uns wieder auf

In dein Leben, Vater!”

Der Himmel ist erfüllt vom Rauch

Heiliger Schlachten.

Der Mantel regt sich und flattert,

Von zweifachem Seufzer geschwellt.

Ihre Augen, von Inbrunst erfüllt,

Flehen und murmeln:

“Vater, nimm uns in den Sonnenuntergang,

In deine Nacht, Vater!”

Frohlockend über den Einbruch der Nacht

Atmet die Wildnis hoch auf.

Schwer – wie fallendes Obst –

Ein Echo: “Sohn!”

Марина Цветаева

I

Пало прениже волн

13

Пало прениже волн
Бремя дневное.
Тихо взошли на холм
Вечные – двое.

Тесно – плечо с плечом –
Встали в молчанье.
Два – под одним плащом –
Ходят дыханья.

Завтрашних спящих войн
Вождь – и вчерашних,
Молча стоят двойной
Черною башней.

Змия мудрей стоят,
Голубя кротче.
– Отче, возьми в назад,
В жизнь свою, отче!

Через всё небо – дым
Воинств господних.
Борется плащ, двойным
Вздохом приподнят.

Ревностью взор разъят,
Молит и ропщет...
– Отче, возьми в закат,
В ночь свою, отче!

Празднуй ночи вход,
Дышат пустыни.
Тяжко – как спелый плод –
Падает: – Сыне!...

Hommage à Marina Tsvetayeva

I

Below the Waves

Leaden day has dipped
Below the waves.
The two – eternal –
Have quietly ascended the hill.

Closely – side by side –
They climbed in silence.
Two breaths mingling
Under one cloak.

The leader of dormant wars to come,
And of those past,
Now still and mute
Like twin dark towers.

Wiser than serpents,
Gentler than doves,
'Father, take us back,
Into your life, Father!'

The sky is thick with the smoke
Of sacred battles.
The cloak stirs and flutters,
Lifted by a double sigh.

Their eyes, filled with fervour,
Plead and murmur,
'Father, take us into the sunset,
Into your night, Father!'

Rejoicing in the coming of night,
The wilderness breathes.
Heavy – like falling fruit –
An echo: 'Son!'

Le troupeau humain est silencieux
Dans l'étable.
Sur la colline d'or
Les deux sont en paix.

II

Le Cheval

Le cheval boiteux,
L'épée rouillée,
Qui est-il?
Le chef des foules.

Chaque pas une heure,
Chaque soupir un siècle,
Les yeux baissés,
Toute le monde là.

Ennemi. Ami.
Ronce. Laurier.
Tout un rêve...
Lui. Le cheval.

Le cheval boiteux,
L'épée rouillée,
Le manteau usé,
Le dos droit.

III

Toute la magnificence

Toute la magnificence des
Trompettes n'est qu'un chuchotement
D'herbe – devant Toi.

Toute la magnificence des
Tempêtes n'est qu'un pépiement
D'oiseau – devant Toi.

Die menschliche Herde schweigt
Im Stall.
Auf dem goldenen Hügel
Finden die beiden Frieden.

II

Pferd

Das Pferd lahm,
Das Schwert verrostet,
Wer ist er?
Der Anführer der Menge.

Jeder Schritt eine Stunde,
Jeder Seufzer ein Jahrhundert,
Augen niedergeschlagen
Jedermann dort.

Feind. Freund.
Dorn. Lorbeer.
Alles ein Traum ...
Er. Das Pferd.

Das Pferd lahm,
Das Schwert verrostet,
Der Mantel schäbig,
Der Rücken aufrecht.

III

Alle Herrlichkeit

Alle Herrlichkeit der
Trompeten ist nur das Flüstern des
Grases – vor Dir.

Alle Herrlichkeit der
Stürme ist nur das Zwitschern der
Vögel – vor Dir.

Смокло в своем хлеву
Стадо людское.
На золотом холму
Двое – в покое...

19 апреля 1921

II

Конь

14 Конь – хром
Меч – ржав
Кто – сей!
Вождь – толп

Шаг – час
Вдох – век
Взор – низ
Все – там

Враг – друг
Терн – лавр
Все сон – он
Он – конь

Конь – хорм
Меч – ржав
Плащ – стар
Стань – прям.

III

Все великолепье

15 Все великолепье
Труб – лишь только лепет
Трав – перед тобой.

Все великолепье
Бурь – лишь только щебет
Птиц – перед тобой.

The human flock is silent
In the byre.
On the hill of gold
The two are at peace.

II

Horse

The horse lame,
The sword rusty,
Who is he?
The leader of crowds.

Each step an hour,
Each sigh a century,
Eyes cast down,
Everyone there.

Foe. Friend.
Thorn. Laurel.
All a dream...
Him. The horse.

The horse lame,
The sword rusty,
The mantle worn,
The back straight.

III

All Magnificence

All magnificence of
Trumpets is but whispering of
Grass – before You.

All magnificence of
Storms is but twittering of
Birds – before You.

Toute la magnificence des
Ailes n'est qu'un battement de
Paupières – devant Toi.

IV

Interlude

(Tsvetaïeva / Gubaidulina)

Toute la magnificence...

Magnificence

...

Le cheval

Tout un rêve

L'épée rouillée

Le cheval boiteux

Lui. Le cheval.

...

Magnificence

Toute la magnificence...

Toute, toute, toute...

Magnificence.

V

Un jardin

Pour cet Enfer,

Pour cette démente,

Accorde-moi un jardin

Dans ma vieillesse.

Dans ma vieillesse,

Ma longue souffrance:

Années de dur travail,

Années de dur labeur...

Dans ma vieillesse;

Pour le chien – un os

Pour les années de canicule –

Un jardin plein de fraîcheur...

Alle Herrlichkeit der
Flügel ist nur das Flattern der
Augenlider – vor Dir.

IV

Zwischenspiel

(Zwetajewa / Gubaidulina)

Alle Herrlichkeit ...

Herrlichkeit

...

Das Pferd

Alles ein Traum

Das Schwert verrostet

Das Pferd lahmt

Er. Das Pferd.

...

Herrlichkeit

Alle Herrlichkeit ...

Alle, alle, alle ...

Herrlichkeit.

V

Ein Garten

Für diese Hölle,

Für diesen Wahnsinn

Gewähre mir einen Garten

An meinem Lebensabend.

An meinem Lebensabend,

Mein langes Leiden:

Jahre der Plage,

Jahre der Mühe ...

An meinem Lebensabend;

Für den Hund – einen Knochen

Für die heißen Jahre –

Einen kühlen Garten ...

Все великолепье
Крыл – лишь только трепет
Век – перед тобой.

23 апреля 1921

IV

Интерлюдия

(Губайдулина / Цветаева)

16

Всё великолепье...

Великолепье

...

Конь

Всё сон

Меч – ржав

Конь – хром

Он – конь

...

Великолепье

Всё великолепье...

Всё, всё, всё...

Великолепье.

V

Сад

17

За этот ад,

За этот бред

Пошли мне сад

На старость лет.

На старость лет,

На старость бед:

Рабочих – лет,

Горбатых лет...

На старость лет

Собачьих – клад:

Горячих лет –

Прохладный сад...

All magnificence of
Wings is but quivering of
Eyelids – before You.

IV

Interlude

(Tsvetayeva / Gubaidulina)

All magnificence...

Magnificence

...

The horse

All a dream

The sword rusty

The horse lame

Him. The horse.

...

Magnificence

All magnificence...

All, all, all...

Magnificence.

V

A Garden

For this Hell,

For this madness,

Grant me a garden

In my old age.

In my old age,

My long suffering:

Years of labouring,

Years of toil...

In my old age;

For the dog – a bone

For the hot years –

A cool garden...

Pour ce fugitif,
Accorde un jardin
Sans visage,
Ni âme!

Un jardin: personne ne vient!
Un jardin: personne ne regarde!
Un jardin: personne ne rit!
Un jardin: personne ne chante!

Accorde-moi un jardin
Où je n'entendrai personne,
Pas de "très cher"!
Pas une âme vivante!

Dis, "Assez de cette torture",
Dans ce jardin – seul comme toi.
(Mais ne t'approche pas trop près!)
Ce jardin, solitaire comme moi.

Un tel jardin, dans ma vieillesse –
"Ce jardin? Ou peut-être ce monde?" –
Dans ma vieillesse, accorde-moi cela
Pour l'absolution de mon âme.

Traduction: Francis Marchal

Diesem Flüchtling
Gewähre einen Garten
Ohne Antlitz,
Ohne Seele!

Ein Garten: niemand kommt!
Ein Garten: niemand schaut!
Ein Garten: niemand lacht!
Ein Garten: niemand singt!

Gewähre mir einen Garten
In dem ich niemand höre,
Niemand, der mir lieb ist!
Kein Lebewesen!

Sag: "Genug dieser Qual",
In diesem Garten – allein wie du.
(Aber komm nicht zu nahe!)
Dieser Garten, einsam wie ich.

So ein Garten, an meinem Lebensabend –
"Dieser Garten? Oder vielleicht diese Welt?" –
An meinem Lebensabend, gewähre es mir
Für die Absolution meiner Seele.

Übersetzung: Gery Bramall

Для беглеца
Мне сад пошли:
Без ни – лица,
Без ни – души!

Сад: ни шажка!
Сад: ни глазка!
Сад: ни смешка!
Сад: ни свистка!

Без ни-ушка
Мне сад пошли:
Без *ни-душкà!*
Без ни-души!

Скажи: – Довольно мѹки, – нà
Сад одинокий, как сама.
(Но около и сам не стань!)
Сад одинокий, как я сам.

Такой мне сад на старость лет...
– Тот сад? А может быть – тот свет? –
На старость лет моих пошли –
На отпущение души.

1 октября 1934

For this fugitive,
Grant a garden
With neither face
Nor soul!

A garden: no one coming!
A garden: no one looking!
A garden: no one laughing!
A garden: no one singing!

Grant me a garden
With no one to hear,
No 'dear one'!
Not a living soul!

Say, 'Enough of this torture',
In this garden – alone like you.
(But do not come too close!)
This garden, lonely like me.

Such a garden, in my old age –
'That garden? Or perhaps that world?' –
In my old age, grant me this
For the absolution of my soul.

Translation: Elizabeth Long

You can now purchase Chandos CDs directly from us. For further details please telephone +44 (0) 1206 225225 for Chandos Direct. Fax: +44 (0) 1206 225201. Chandos Records Ltd, Chandos House, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HQ, UK
E-mail: chandosdirect@chandos.net Website: www.chandos.net

Chandos 20-bit Recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 20-bit recording. 20-bit has a dynamic range that is up to 24dB greater and up to 16 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'.

The Canticle of the Sun was recorded with support from the Léonie Sonnings Musikfond.

Recording producers Claus Due (*The Canticle of the Sun*) and Chris Hazell (*Hommage à Marina Tsvetayeva*)

Sound engineer Jørn Damgaard Jacobsen

Artistic director, DNSO & Choirs Per Erik Veng

Editors Claus Due (*The Canticle of the Sun*) and Chris Hazell (*Hommage à Marina Tsvetayeva*)

Recording venue Danish Radio Concert Hall, Copenhagen; 7 & 8 May 1999 (*The Canticle of the Sun*) and 15 & 16 November 2002 (*Hommage à Marina Tsvetayeva*)

Front cover Illustrative design by Designer

Back cover Photograph of Stefan Parkman by Jan Persson/DR

Design Tim Feeley

Booklet typeset by Michael White-Robinson

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Musikverlag Sikorski, Hamburg

© 2003 Chandos Records Ltd

© 2003 Chandos Records Ltd

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

Printed in the EU

David Geringas

Gubaidulina: The Canticle of the Sun/Hommage à Marina Tsvetayeva

CHAN 10106

the side of the twentieth century pioneering Russian creative artists turned to the sun for inspiration, they saw this theme as a symbol of liberation from turn-of-the-century decadence. In the main work on this disc of music by Sofia Gubaidulina, the power of the sun celebrates two liberating forces from the second half of the century: specifically, the real-life 'NIGHTINGALE' (Shtrokhovich) who shed light in the darkness of the later Soviet years - Gubaidulina has even spoken of embodying in *The Canticle of the Sun* by St Francis of Assisi ('published with the parallel German title *Der Sommergong des heiligen Franz von Assisi*) his 'sunny personality' - and more generally the newly re-acknowledged spiritual sources which the composer has explored through her own musical journey both within Soviet Russia and beyond (She has lived in Germany since 1992).

It would be reductive, though, to define Gubaidulina as a representative of the 'new spirituality' - a term which too often implies an easy, cosmopolitan, transcendental 'fix' at odds with the conflicting elements this composer uses to convey a sense of struggle. Nowhere has that struggle been so powerfully and shatteringly delineated than in her masterpiece, the *St John Passion*, composed for the 250th anniversary of Bach's death in 1998 and the ultimate confirmation that Gubaidulina stands among the handful of truly great composers of the late twentieth and early twenty-first centuries. More of a forerunner to this work's radiant sequel, *St Francis's Canticle of the Sun* (1997) starts from simpler premises. Standing luminously alone among the world's spiritual inspirations, from Omar Khayyam and Hafiz to Marina Tsvetayeva and T.S. Eliot, Saint Francis of Assisi's words are a rare clarification of the creator needs music that, as Gubaidulina herself puts it, is anything but 'too easily complicated or exaggeratedly captivating'.

Her solution is to suggest the mysteries of creation through the contrasting roles of a solo cello and two percussionists, and to place St Francis's text in the restrained, almost wordless, vocal lines of the sopranos - a kind of wondering response. At first the sopranos' wordless reaction to the cellist's *glissandi* on the C string hints at the chromatic lines Gubaidulina so often sets up in opposition to the percussion, but as St Francis's text emerges to celebrate the sun, the moon, and the elements, the percussionists focus on a triadic chant-like delivery as the percussion and the soloist ripple around the cellist's *glissandi* for 'sister moon and the stars', tubular bells for fire, and lower timbres (maracas) for 'mother earth'.

Gubaidulina considers this celebration of the sun in the second part of her canticle. In the third, more ominous elements - increasing thunder, the cellist's *glissandi* moving to the removal of the augmented fourth, or tritone - build urgently to a dazzling twenty-one bar *glissandi* sequence in G major, just D major; after this has faded to seven strokes of the wind gong, performed by the soloist, and a *glissandi* on the solo cello is followed by a more subdued choral meditation on 'those who forgive for your love' (further triads, but sinking rapidly).

The spiritual journey now enters its strangest phase. The cellist seems to have returned to his starting point, climbing in C major. But each ascending sequence is played a semitone below the last, the cellist retuning the C string each time to reach the lower starting pitch. Next abandoning the bow for effects requiring instead a wooden stick on the strings, eventually, as the second percussionist describes the music of the spheres by rubbing a wetted finger along the edge of glasses, the soloist leaves his instrument altogether. He first plays *legato* on bass drum with a friction stick, then, approaching the choir, effects a series of *glissandi* on the flexatone, that eerie metal blade, with a double-bass bow. Then, in a unique ritual which Gubaidulina subtitles 'Responsorium', the soloist, walking along the ranks of the choir, plays another series of *glissandi*; this time addressing each one to a different singer, eliciting muttered responses of 'Domine miserere. Amen' from the sopranos, altos and tenors in turn. A final choral *liany*, anxiously questing for release from the fear of death, achieves its apotheosis around a radiant F sharp major, the cello skittering about the upper range until its soul vanishes heavenward.

Sofia Gubaidulina (b. 1931)

1 - 12 **The Canticle of the Sun by St Francis of Assisi (1997)*** 36:46

for Cello, Chamber Choir and Percussion

Dedicated to Mstislav Rostropovich

Marianne Lund soprano • Jane Bertelsen alto

Poul Emborg tenor • Rune Stensvold bass

Gert Sørensen • Tom Nybye percussion

Alice Nørregaard celesta

Hommage à Marina Tsvetayeva (1984) 17:56

Marianne Lund soprano • Annette Simonsen alto

Kim Glies Nandfred tenor • Jørgen Ditlevsen bass

13	I	Below the Waves	3:40
14	II	Horse	1:14
15	III	All Magnificence	3:23
16	IV	Interlude	1:38
17	V	A Garden	7:48

TT 54:53

David Geringas cello*

Danish National Choir/DR

Stefan Parkman

Printed in the EU		MCPS
LC 7038	DDD	TT 54:53
Recorded in 20-bit		

The Canticle of the Sun was recorded with support from the Léonie Sonnings Musikfond.

DR

This recording is made in cooperation with the Danish Broadcasting Corporation.