

FRATRES SUMMA SPIEGEL IM SPIEGEL

WALLFAHRTSLIED STABAT MATER

ARVO PÄRT

STABAT MATER
KURZAK SCHOLL ALAGNA

MORPHING CHAMBER ORCHESTRA
WABNIC

MY HEART'S IN THE HIGHLANDS

ES SANG VOR LANGEN JAHREN VATER UNSER





ARVO PÄRT (*1935)

- | | |
|---|-------|
| 1. Fratres (1977/1983)
string orchestra and percussion | 9'23 |
| 2. My Heart's in the Highlands (2000/2013)
countertenor, string trio, piano | 8'57 |
| 3. Vater Unser (2005/2013)
countertenor, string orchestra | 3'32 |
| 4. Spiegel im Spiegel (1978)
viola, piano | 10'47 |
| 5. Es sang vor langen Jahren (1984)
countertenor, violin, viola | 6'23 |
| 6. Ein Wallfahrtslied (1984/2021)
countertenor, string orchestra | 9'21 |
| 7. Summa (1977/1991)
string orchestra | 5'44 |
| 8. Stabat Mater (1985, adaptation Tomasz Wabnic, 2021)
countertenor, soprano, tenor, string orchestra | 24'34 |

Aleksandra Kurzak soprano
Andreas Scholl countertenor
Roberto Alagna tenor

MORPHING CHAMBER ORCHESTRA

Tomasz Wabnic artistic direction

Yuuki Wong (concertmaster) violin 1

Lukas Medlam

Mariya Tkachyk

Nikita Kuts

Jose Paz

Cornelia Gradwohl violin 2

Stefanie Beatrice Beer

Zhangir Zhubanov

Huei Chiang

Tomasz Wabnic viola

Aliona Komarovskaia

Tomasz Daroch cello

Hannes Gradwohl

Aoi Udagawa

Herng-Yu Pan double-bass

Ruben Ramirez ^[1] percussion

Marek Ruszczyński ^[2]^[4] piano

Christian Erny ^[8] conductor

Soul mates

To my dearest mother

Making music of the highest quality with friends was the *raison d'être* of the Morphing Chamber Orchestra, created during the 2006 Gaude Mater Festival in Poland. This album brings together four strong artistic worlds: Andreas Scholl, Arvo Pärt but also Aleksandra Kurzak and Roberto Alagna who sign here their first recording in this repertoire. The desire to invite such different voices and characters may seem a little confusing at first: the voices of these three singers are so contrasted and distinctive, that it could appear as two or three colliding worlds! But this is exactly the main purpose of our artistic approach: the term “Morphing” means a meeting of two worlds – of two different programs, two different musical eras or cultures. Or, as we have here, the reunion of different people, coming from various musical horizons and paths whose encounter gives rise to a “third picture”.

Arvo Pärt’s music seems to correspond perfectly to this ambition, not so much because of his style, but rather because his music is precisely about bringing together what seems distant. That is perhaps the reason why, more than any of his contemporaries, Arvo Pärt composes works that can move everyone, that are “able to translate something very human into sound that crosses the borders normally separating people”¹. The universality of his music is difficult to describe, and even harder to explain: it lies in its simplicity and clarity and also the fact that it manages to touch us very deeply, bringing out very complex feelings. There is a wonderful middle ground between laughing and crying (in fact, these two emotions are quite similar!), which Arvo Pärt’s music easily achieves. Capturing that “in-between” is what we tried to do in this recording.

¹ According to Kerri Kotta.

A final word: for Arvo Pärt, it took courage and sacrifice to be able to compose the music he wanted to write, freeing himself from censorship. Today, when freedom seems less and less certain, when it is still a struggle, his music is both a message of hope and a reminder that freedom is to be cherished, protected, and claimed for all.

Tomasz Wabnic
Vienna, April 27, 2022

Verwandte Seelen

Meiner liebsten Mutter

Höchstwertige Musik mit Freunden machen – aus diesem Grund wurde das Morphing Chamber Orchestra anlässlich des Gaude Mater Festival 2006 in Polen ins Leben gerufen. Dieses Album bringt vier starke Kunstwelten zusammen, jene von Andreas Scholl und Arvo Pärt, aber auch von Aleksandra Kurzak und Roberto Alagna, die hiermit ihre erste Einspielung in diesem Repertoire signieren. Der Wille, so unterschiedliche Stimmen und Persönlichkeiten einzuladen, kann auf den ersten Blick verstörend wirken: Die Stimmen der drei Sänger sind so kontrastreich und verschieden, dass es den Anschein erweckt, hier prallen zwei oder gar drei Welten aufeinander! Doch gerade dies ist das Ziel unseres künstlerischen Vorhabens: Der Begriff „Morphing“ bezeichnet das Treffen zweier Welten – zweier verschiedener Programme aus zwei verschiedenen Musikepochen bzw. zwei Kulturen. Oder – wie hier der Fall – verschiedener Personen aus unterschiedlichen musikalischen Horizonten und Werdegängen, die durch ihre Zusammenkunft

einen dritten, neuen, unbekannten „Gedanken“ aufkommen lassen.

Arvo Pärts Musik scheint dieser Absicht voll und ganz zu entsprechen, und zwar nicht unbedingt aufgrund ihres Stils, sondern weil sie sich vielmehr vornimmt, dem anscheinend Fernen ähnlich zu sein. Vielleicht ist das der Grund, warum Arvo Pärt, mehr als jeder seiner Zeitgenossen, Werke komponiert, die jedermann rühren können und „in der Lage [sind], etwas sehr Menschliches in einen Klang zu übersetzen, der die Grenzen überwindet, die sich normalerweise zwischen den Menschen ziehen“¹. Das Universelle seiner Musik ist schwer zu beschreiben und noch schwerer zu erklären. Es liegt in ihrer Schlichtheit und Klarheit, sie berührt uns in unserem Innersten und lässt höchst komplexe Gefühle aufkommen. Zwischen Lachen und Weinen (zwei an sich sehr ähnliche Gefühle!) besteht ein wunderbarer Zustand, den Arvo Pärts Musik leicht erreicht. In dieser Einspielung haben wir versucht, eben dieses Dazwischen zu erfassen.

1 Zitat Kerri Kotta

Zu guter Letzt sei erwähnt, dass Arvo Pärt großen Mut und Opfer aufbringen musste, um seine Werke nach seinem Willen zu komponieren und die Zensur zu umgehen. Heute, da die Freiheit immer weniger vorausgesetzt wird, um die ständig gekämpft werden muss, bietet seine Musik eine Hoffnungsbotschaft und erinnert gleichzeitig daran, dass die Freiheit ein von Allen zu schätzendes, beschützendes und einzuforderndes Gut ist.

Tomasz Wabnic
Wien, den 27. April 2022

Âmes sœurs

À ma très chère mère

Faire de la musique de la plus haute qualité avec des amis fut la raison d'être du Morphing Chamber Orchestra, créé lors du Gaude Mater Festival de 2006 en Pologne. Cet album rassemble quatre univers artistiques forts : ceux d'Andreas Scholl et d'Arvo Pärt, mais aussi d'Aleksandra Kurzak et de Roberto Alagna, qui signent ici leur premier enregistrement dans ce répertoire. L'envie de réunir des personnalités aussi différentes peut sembler un peu déroutante au premier abord : les voix de ces trois chanteurs sont si contrastées et distinctives, qu'il semble que deux ou trois univers se heurtent ! Mais c'est exactement le but de notre démarche artistique : le terme « Morphing » désigne la rencontre de deux mondes – de deux programmes différents de deux époques musicales différentes, ou de deux cultures. Ou bien, comme c'est le cas ici, de personnes différentes, d'horizons et de parcours musicaux variés qui, lorsqu'ils se rencontrent, donnent lieu à une « troisième idée », neuve et inconnue.

La musique d'Arvo Pärt semble répondre parfaitement à cette ambition, non pas tant à cause de son style, mais plutôt parce qu'elle s'attache précisément à rassembler ce qui semble éloigné. C'est peut-être la raison pour laquelle, plus que n'importe lequel de ses contemporains, Arvo Pärt compose des œuvres qui peuvent émouvoir tout le monde, qui sont « capables de traduire quelque chose de très humain dans un son franchissant les frontières qui séparent normalement les gens »¹. L'universalité de sa musique est difficile à décrire, encore plus à expliquer : elle réside dans sa simplicité et sa clarté, et le fait qu'elle parvienne à nous toucher très profondément, faisant ressortir des sentiments très complexes. Il y a un merveilleux état intermédiaire entre le rire et les larmes (en fait, ces deux émotions sont assez similaires !), que la musique d'Arvo Pärt atteint facilement. Capturer cet entre-deux est ce que nous avons tenté de faire dans cet enregistrement.

1 Selon Kerri Kotta

Un dernier mot : pour Arvo Pärt, il a fallu du courage et des sacrifices pour pouvoir composer les œuvres qu'il voulait écrire, pour s'affranchir de la censure. Aujourd'hui, alors que la liberté semble de moins en moins acquise, qu'elle est toujours un combat, sa musique est à la fois un message d'espoir et un rappel que la liberté doit être chérie, protégée et revendiquée pour tous.

Tomasz Wabnic
Vienne, le 27 avril 2022



Arvo Pärt

Stabat Mater

Arabella Fenyves

If ever there was a time to make the soul weary, the present time seems to have its fair share of challenges in store for us. And yet, for centuries before us, people have toiled and grown tired and despaired in the face of a demanding, cruel world: it is not new, this phenomenon. Arvo Pärt knows the human condition. And in his music, he finds a way to live with it. His music reaches out and touches hearts all over the world. Why? Because that is what it's written for. "Ring, O Soul" Arvo Pärt quotes the Estonian poet Juhan Liiv¹ and states that the role of music, in his eyes, is to make the soul ring.

From a deep longing for spiritual unity, the *Tintinnabuli* style grew. The term is derived from the Latin word for "bell" and Pärt starts his musical journey from a single bell-like chord. On the one hand, there is the constant ringing of a triad chord, on the other, the step-by-step movement of a flowing musical line. Like a bell, Pärt's music is simultaneously anchored and moving.

The meditative quality of this style is one explored by composers throughout the ages. Pärt's love for Gregorian chant and old masters inspired him on his path. Born in Paide, Estonia in 1935, Arvo Pärt studied composition in Tallinn and started to work during the Soviet rule. The avant-garde and spiritual nature of his music led to confrontation with the Soviet officials and resulted in his emigration in 1980, first to Vienna and finally to Berlin. After three decades, Pärt and his family returned to Estonia.

In his own unique way, Pärt chooses simplicity to be his guide on a spiritual and emotional journey. He journeys towards mythical serenity and away from the confusing complexity of our times. This simplicity refreshes and replenishes. It is a simplicity born out of choice and implemented by design. This simplicity requires great dedication from the performers. They are rewarded by the dramatic potential that Arvo Pärt's music holds for them; much as the

1 Acceptance Speech for the Composition Award by the Estonian Music Council, 2012, see www.arvopart.ee.

listeners are rewarded by an intricate tapestry of sound – evocative, expressive, and supremely balanced.

This album unlocks the splendor of some of Arvo Pärt's most beloved pieces. The *Stabat Mater* is presented in a version featuring three solo voices supported by string orchestra – a world premiere recording. It is an album made for our times...with music for the weary soul.

The early *Tintinnabuli* work **Fratres** (1977) – Latin for *Brothers* – has found enduring resonance on the concert stage, as film music, or as an inspiration for dance. Originally scored as three-part music without fixed instrumentation, this versatile piece features a bass note drone throughout, which quietly sets the stage for the percussive elements and the harmonic sequence. The melody follows a mathematical formula, which might not be apparent at first, but has piqued the interest of many a listener.

Dedicated to countertenor David James of the Hilliard Ensemble, **My Heart's in the Highlands** (2000) intones the words of the iconic Scottish poet Robert Burns. The vocal line hovers on a single, repeated note, whilst the instrumental line moves dynamically. Together, the music and the lyrics have an enigmatic effect on the listener in this evocative performance of

the arrangement for string trio and piano.

Based on the German text of *The Lord's Prayer*, **Vater Unser** (2005) premiered in Austria. It is dedicated to Pope Benedict XVI and was performed for him in 2011. Andreas Scholl premiered the version arranged by the composer for string quintet in Australia. Arvo Pärt was awarded the Ratzinger Prize by the Vatican in 2017.

Spiegel im Spiegel (1978) is one of Arvo Pärt's most loved and widely performed pieces. Its simplicity graces movie soundtracks and dance performances in an appeal that surpasses the concert stage. The title "mirror in the mirror" hints at the form: the melody moves back and forth symmetrically, just as the accompaniment stays constant and crystal-clear. The legato line of the viola continuously branches out and returns to the home note "A" which is always played without vibrato – except for the very last one, which signals the final return home.

Es sang vor langen Jahren (1984) is Arvo Pärt's setting of the poem *Der Spinnerin Nachtlied* by Clemens Brentano to music. Mystical and tender, it is one of the few *Tintinnabuli* works not set to a religious text.

Ein Wallfahrtslied (1984) starts with a somber chamber music introduction, which winds itself upwards until the voice sets in. The

text taken from Psalm 121 starts with an image of mountains: “I will lift mine eyes unto the hills, from whence comes my help.” Pärt plays with the concept of time and timelessness: the passing of time is represented by the strings; whereas timelessness is embodied by the static quality of the voice on one pitch. The strings descend, and the voice re-emerges on a higher pitch. It is a highly expressive and dramatic chamber piece.

When **Summa** was written in 1977, Arvo Pärt was living in Soviet-era Tallinn, Estonia. The atheist cultural politics of the time had the composer writing his religiously motivated message in code: *Summa* is a Latin term for a summary of all knowledge, and this piece is based on the text of the Latin *Credo*. According to Arvo Pärt, he used his highly formalized compositional system at its strictest here; the seemingly simple piece is full of symbolic meaning and musical complexity.

Stabat Mater dolorosa – the sorrowful mother was standing – are the opening words of an ancient Christian hymn dedicated to Mary, mother of Jesus, standing at the foot of his cross. From the 13th century to our present day, this text has inspired composers throughout the ages. The musical settings are both sung in devotional and liturgical services as well as being performed in concert. Arvo Pärt’s **Stabat Mater** (1985) was

commissioned by the Alban Berg Foundation for the 100th anniversary of Alban Berg and was originally conceived for a vocal and a string trio. In this world-premiere recording, you can hear this work in the arrangement for three solo voices and string orchestra. Three distinct performers come together to create a new reading of this piece about pain and consolation.

Arvo Pärt

Stabat Mater

Arabella Fenyves

Die Gegenwart scheint wie dazu geschaffen, unsere Seelen zu erschöpfen. Und dennoch: schon Jahrhunderte vor uns haben die Menschen angesichts einer herausfordernden, grausamen Welt verzweifelt geschuftet und gelitten: dieses Phänomen ist alles andere als neu. Arvo Pärt kennt die *Conditio Humana*. Und in seiner Musik findet er einen Weg, um damit umzugehen. Seine Musik spricht eine Einladung aus und berührt Herzen auf der ganzen Welt. Warum geschieht das? Weil sie genau dafür geschrieben wurde. „O Seele, erklinge!“ Mit einem Zitat des estnischen Dichters Juhan Liiv¹ behauptet Arvo Pärt, die Rolle der Musik bestehe darin, die Seele erklingen zu lassen. Oder auch: *klinglein* zu lassen.

Der *Tintinnabuli*-Stil entwickelte sich aus einem innigen Wunsch nach spiritueller Einheit. Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort für Glocke ab. Pärt beginnt seine musikalische

Reise aus einem einzigen, glockenartigen Akkord heraus. Auf der einen Seite haben wir das ständige Klingeln eines Dreiklangs, auf der anderen die sich stufenweise bewegende, fließende musikalische Linie. Wie eine Glocke ist Pärts Musik gleichzeitig verankert und bewegt.

Die meditative Dimension dieses Stils ist eine, mit der sich Komponierende bereits über Jahrhunderte hinweg auseinandergesetzt haben. Pärts Liebe für den gregorianischen Choral und die alten Meister inspirierten ihn auf seinem Weg. 1935 im estnischen Paide geboren, studierte Arvo Pärt Komposition in Tallinn und schrieb seine ersten Werke unter dem Sowjetregime. Der avantgardistische und spirituelle Charakter seiner Musik führte zur Konfrontation mit den sowjetischen Behörden und 1980 schließlich zur Emigration, zunächst nach Wien, später nach Berlin. Nach drei Jahrzehnten im Ausland kehrte Pärt mit seiner

¹ Rede von Arvo Pärt anlässlich der Überreichung des Kompositionspreises des Estnischen Musikkonservatoriums 2012. Siehe arvopart.ee.

Familie nach Estland zurück.

Auf seine ganz persönliche Weise wählte Pärt die Schlichtheit als Wegweiser auf einer spirituellen und emotionalen Reise. Er bewegt sich auf eine mythische Gelassenheit zu, abseits der verwirrenden Komplexität unserer Zeit. Diese Schlichtheit erfrischt und stärkt. Die Schlichtheit ist das Ergebnis einer bewussten Entscheidung und ist ein absichtliches Stilmittel. Von den Ausführenden verlangt die Schlichtheit große Hingabe. Sie werden mit dem dramatischen Potenzial belohnt, die Arvo Pärts Musik innewohnt; genauso wie die Zuhörenden mit einem komplexen Klangteppich belohnt werden, der Bilder heraufbeschwört, und gleichzeitig ausdrucksstark und höchst ausgeglichen ist.

In diesem Album entfaltet sich die Pracht einiger der beliebtesten Stücke von Arvo Pärt. Das *Stabat Mater* erscheint hier in einer Neufassung für drei Solostimmen und Streichorchester – eine Weltpremiere. Es ist ein Album für unsere Zeit...mit Musik für die erschöpfte Seele.

Nachhaltige Resonanz auf der Konzertbühne, als Filmmusik und als Inspiration für Tanzaufführungen hat das frühe Werk im *Tintinnabuli*-Stil, ***Fratres*** (1977) – Lateinisch für Brüder – gefunden. Dieses vielschichtige Stück,

im Original für drei Stimmen ohne festgelegte Besetzung geschrieben, weist einen Bordun-Bass auf, der als klangliche Grundlage für die Perkussionselemente und die harmonische Sequenz dient. Die Melodie folgt einer mathematischen Formel, was zwar nicht auf Anhieb offensichtlich sein mag, jedoch bereits zahlreiche Zuhörende neugierig gemacht hat.

My Heart's in the Highlands (Mein Herz ist in den Highlands, 2000), dem Countertenor David James vom Hilliard Ensemble gewidmet, stimmt die Worte des berühmten schottischen Dichters Robert Burns an. Die Vokallinie beharrt auf einer einzigen wiederholten Note, während die Instrumentallinie sich dynamisch bewegt. In diesem äußerst ausdruckskräftigen Arrangement für Streichtrio und Klavier hinterlässt die Kombination aus Musik und Wort einen geheimnisvollen Eindruck.

Das auf der Grundlage des gleichnamigen Gebets fußende ***Vater Unser*** (2005) entstand in Österreich. Es wurde Papst Benedikt XVI. gewidmet und 2011 zu seinen Ehren aufgeführt. Andreas Scholl hat in Australien die vom Komponisten für Streichquintett arrangierte Fassung erstaufgeführt. 2017 erhielt Arvo Pärt den Ratzinger-Preis des Vatikans.

Spiegel im Spiegel (1978) gehört zu Arvo Pärts beliebtesten und meistgespielten Werken überhaupt. Seine Schlichtheit glänzt in filmischen Soundtracks und bei Tanzaufführungen, denn seine Anziehungskraft geht weit über die Konzertbühne hinaus. Der Titel deutet die Form des Stücks an: Die Melodie bewegt sich symmetrisch vor und zurück, während die Begleitung konstant und glasklar bleibt. Die Legato-Linie der Violastimme setzt ständig zu neuen Ausflügen an, kehrt jedoch immer wieder zum ursprünglichen A zurück, das ohne Vibrato gespielt wird – außer beim allerletzten Mal, als die Rückkehr zum Ursprung signalisiert wird.

Es sang vor langen Jahren (1984) ist eine Vertonung des Gedichts *Der Spinnerin Nachtlied* von Clemens Brentano. Dieses mystisch-rührende Werk zählt zu den wenigen im *Tintinnabuli*-Stil, die nicht auf einem religiösen Text beruhen.

Ein Wallfahrtslied (1984) beginnt mit einer düsteren instrumentalen Einleitung, die sich bis zum Einsatz der Stimme allmählich hinaufschraubt. Der Text aus dem 121. Psalm bietet zu Beginn das Bild der Berge: „Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe?“ Pärt spielt hier mit den Begriffen von Zeit und Zeitlosigkeit: Die vergehende Zeit

wird von den Streichern repräsentiert, während die Zeitlosigkeit von der statischen Qualität der Stimme verkörpert wird, die immer auf der gleichen Note bleibt. Schließlich fällt die Streicherlinie ab, und die Stimme erscheint auf einer höheren Note wieder. Es handelt sich um ein höchst expressives und dramatisches Kammerstück.

Als ***Summa*** 1977 entstand, lebte Arvo Pärt noch im Tallinn der Sowjet Ära in Estland. Die atheistische Kulturpolitik der damaligen Zeit zwang ihn, seine religiös inspirierte Botschaft in kodierter Form zu vermitteln: *Summa* ist ein lateinischer Begriff, der die Summe alles Wissens bezeichnet. Dieses Stück hat das lateinische *Credo* zum Inhalt. Arvo Pärt zufolge hat er hier sein hoch formelles Kompositionssystem auf stringenteste Weise eingesetzt. Das scheinbar schlichte Stück ist reich an Symbolik und an musikalischer Komplexität.

Stabat Mater dolorosa – Es stand die Mutter schmerzerfüllt – sind die einleitenden Worte einer historischen christlichen Hymne, die der zu Fuße des Kreuzes stehenden Mutter Jesu gewidmet ist. Seit dem 13. Jahrhundert hat der Text bis heute über die Jahrhunderte hinweg zahllose Komponierende inspiriert. Die zahlreichen Vertonungen dieses Textes werden sowohl in Gottesdiensten gesungen

als auch in Konzerten aufgeführt. Arvo Pärts ***Stabat Mater*** (1985) wurde von der Alban Berg Stiftung anlässlich des 100. Geburtstags des österreichischen Komponisten in Auftrag gegeben. Ursprünglich wurde es für Gesangs- und Streichtrio konzipiert. In dieser Weltersteinspielung erklingt dieses Werk in einem Arrangement für drei Solostimmen und Streichorchester. Drei einzigartige Stimmen kommen zusammen und schaffen eine neue Lesart dieses Stücks, das von Schmerz und Trost handelt.



Arvo Pärt

Stabat Mater

Arabella Fenyves

S'il est une époque propice à fatiguer l'âme, celle que nous vivons actuellement semble nous avoir réservé son lot de défis. Et pourtant, des siècles avant nous, des hommes peinèrent, furent lassés et désespérés face à un monde exigeant et cruel : ce phénomène n'est donc pas nouveau. Arvo Pärt connaît bien la condition humaine ; la musique qu'il écrit est un moyen de s'en accommoder. Elle atteint et touche les cœurs du monde entier. Pour quelle raison ? Parce qu'elle est composée dans ce but. En citant le poète estonien Juhan Liiv¹ (« Ô âme, sonne »), Arvo Pärt affirme que le rôle de la musique, à ses yeux, est de faire résonner l'âme.

Né d'un profond désir d'unité spirituelle, le style *Tintinnabuli* s'est développé. Le terme est dérivé du mot latin qui signifie « cloche », et c'est à partir d'un seul accord rappelant le son de cloches que Pärt commence son voyage musical. D'un côté, il y a le tintement constant

d'un accord parfait, de l'autre, le mouvement graduel d'une ligne musicale fluide. Telle une cloche, la musique de Pärt est à la fois ancrée et mouvante.

La dimension méditative de ce style fut explorée par les compositeurs à travers les âges. L'amour de Pärt pour le chant grégorien et les maîtres anciens l'inspirèrent sur son chemin. Né à Paide, en Estonie, en 1935, Arvo Pärt étudie la composition à Tallinn et commence à travailler sous le régime soviétique. Le caractère avant-gardiste et spirituel de sa musique l'amène à se confronter aux autorités soviétiques, puis à émigrer en 1980, tout d'abord à Vienne et ensuite à Berlin. Après trois décennies, Pärt et sa famille retournent en Estonie.

À sa manière, très personnelle, Pärt choisit la simplicité pour guide dans un voyage spirituel et émotionnel. Il chemine vers une sérénité mythique, loin de la complexité déroutante

1 Discours d'Arvo Pärt prononcé à l'occasion du Prix de Composition du Conseil Estonien de la Musique en 2012, voir arvopart.ee.

de notre époque. Cette simplicité rafraîchit et ressource. Elle est le fruit d'un choix et mise en œuvre à dessein. Une telle simplicité exige un grand dévouement de la part des interprètes, qui sont récompensés par le potentiel dramatique que la musique d'Arvo Pärt leur réserve ; tout comme le sont les auditeurs avec une tapisserie sonore complexe – évocatrice, expressive et suprêmement équilibrée.

Cet album révèle la splendeur de certaines des pièces les plus appréciées d'Arvo Pärt. Le *Stabat Mater* est présenté ici dans une version inédite à trois voix solistes, soutenues par un orchestre à cordes – en première mondiale. Cet album est fait pour notre époque... c'est une musique pour les âmes lasses.

Une des premières œuvres relevant du style *Tintinnabuli*, ***Fratres*** (1977) – « frères » en latin – a souvent trouvé un écho durable en concert, comme musique de film ou comme source d'inspiration pour la danse. Écrite pour trois parties sans instrumentation fixe, cette pièce polyvalente présente une basse en bourdon qui offre aux éléments percussifs et à la séquence harmonique un tapis sonore. La mélodie suit une formule mathématique, peut-être pas évidente au premier abord, mais qui a piqué la curiosité de nombreux auditeurs.

Dédié au contre-ténor David James du Hilliard Ensemble, ***My Heart's in the Highlands*** (2000) [Mon cœur est dans les Highlands] entonne les paroles du célèbre poète écossais Robert Burns. La ligne vocale plane sur une seule note répétée, tandis que la ligne instrumentale ondoie de manière dynamique. La combinaison de la musique et des paroles, dans cet arrangement très expressif pour trio à cordes et piano, laisse une impression mystérieuse sur l'auditeur.

Basée sur le texte allemand du *Notre Père*, la pièce ***Vater Unser*** (2005) a été créée en Autriche. Elle est dédiée au pape Benoît XVI et a été jouée pour lui en 2011. Andreas Scholl a créé en Australie une version arrangée pour quintette à cordes par le compositeur. Pour cette pièce, Arvo Pärt a reçu le prix Ratzinger du Vatican en 2017.

Le morceau ***Spiegel im Spiegel*** (1978) est l'une des pièces les plus appréciées et jouées d'Arvo Pärt. Sa simplicité en fait l'un des choix favoris des bandes sonores de films et des spectacles de danse, car son attrait dépasse largement la scène de concert. Le titre, « miroir dans le miroir », fait allusion à sa forme : la mélodie va et vient symétriquement, tout comme l'accompagnement qui demeure constant et limpide. La ligne legato de l'alto se

ramifie continuellement mais revient toujours à la note initiale de *la*, jouée sans vibrato – sauf la toute dernière fois, signalant le retour de l'œuvre à son départ.

Es sang vor langen Jahren (1984) est une mise en musique du poème *Der Spinnerin Nachtlied* [Chant du soir de la fileuse] de Clemens Brentano. Mystique et tendre, c'est l'une des rares œuvres en style *Tintinnabuli* qui ne s'appuie pas sur un texte religieux.

Ein Wallfahrtslied (1984) [Un chant de pèlerinage] commence par une sombre introduction instrumentale, qui s'élève progressivement jusqu'à l'entrée en scène de la voix. Le texte, tiré du Psaume 121, s'ouvre sur une image de montagnes : « Je lève mes yeux vers les sommets, d'où me viendra le secours ? ». Pärt joue avec les concepts du temps et de l'intemporalité : le temps qui passe est représenté par les cordes, tandis que l'intemporalité est incarnée par le statisme de la voix, qui tient une seule note. Puis les cordes descendent et la voix réapparaît sur une note plus élevée. C'est une pièce de chambre très expressive et dramatique.

Lorsque ***Summa*** a été composé en 1977, Arvo Pärt vivait à Tallinn, dans l'Estonie de l'ère soviétique. La politique culturelle athée de l'époque obligea donc le compositeur à transmettre son message d'inspiration religieuse

sous forme de code : *Summa* est un terme latin désignant la somme de toutes les connaissances et cette pièce est basée sur le texte du *Credo* latin. Arvo Pärt indique qu'il a utilisé ici son système de composition hautement formalisé de la manière la plus stricte. De fait, cette pièce d'apparence simple est en fait pétrie de symbolique et de complexité musicale.

Stabat Mater dolorosa – « elle se tenait debout, Mère triste des douleurs » – sont les premiers mots d'un ancien hymne chrétien dédié à Marie, mère de Jésus, se tenant debout au pied de la croix. Du XIII^e siècle à nos jours, ce texte a inspiré maints compositeurs. Les nombreuses mises en musique de ce texte sont chantées lors de services liturgiques mais aussi donnés en concert. Le ***Stabat Mater*** (1985) d'Arvo Pärt a été commandé par la Fondation Alban Berg pour le centième anniversaire du compositeur et a été conçu à l'origine pour un trio vocal et à cordes. Dans cet enregistrement en première mondiale, vous pouvez entendre cette œuvre dans un arrangement pour trois voix solistes et orchestre à cordes. Trois interprètes distincts s'unissent pour créer une nouvelle lecture de cette pièce sur la douleur et la consolation.





2. My Heart's in the Highlands

Robert Burns

My heart's in the Highlands, my heart is not here,
My heart's in the Highlands, a-chasing the deer;
A-chasing the wild-deer, and following the roe,
My heart's in the Highlands, wherever I go.

Farewell to the Highlands, farewell to the North,
The birthplace of Valour, the country of Worth;
Wherever I wander, wherever I rove,
The hills of the Highlands forever I'll love.

Farewell to the mountains, high-cover'd with snow,
Farewell to the straths and green valleys below;
Farewell to the forests and wild-hanging woods,
Farewell to the torrents and loud-pouring floods.

My heart's in the Highlands, my heart is not here,
My heart's in the Highlands, a-chasing the deer;
Chasing the wild-deer, and following the roe,
My heart's in the Highlands, wherev'r I go.

Mon cœur est dans les Highlands, mon cœur n'est
pas ici,
mon cœur est dans les Highlands,
là, je chasse le cerf, là, je poursuis le chevreuil ;
mon cœur est dans les Highlands, où que j'aille !

Adieu, les Highlands, adieu, le nord,
berceaux du courage et du mérite !
Où que je me promène, où que je sois,
les collines des Highlands, je vais les aimer pour
toujours !

Adieu, montagnes aux sommets couverts de neige,
adieu, vertes vallées à leurs pieds,
adieu, forêts et bois sauvages,
adieu, torrents et flots se déversant bruyamment !

Mon cœur est dans les Highlands, mon cœur n'est
pas ici,
mon cœur est dans les Highlands,
là, je chasse le cerf, là, je poursuis le chevreuil ;
mon cœur est dans les Highlands, où que j'aille !

Mein Herz ist im Hochland, mein Herz ist nicht hier;
Mein Herz jagt im Hochland den Hirsch.
Es jagt dort den Hirsch und es folgt auch dem Reh,
Mein Herz ist im Hochland, wo immer ich geh'.

Lebe wohl, mein Hochland, lebe wohl, mein Norden,
Du Wiege von Tapferkeit und Wert;
Wo immer ich wandere, wo immer ich geh',
Die Hügel des Hochlands stets lieben ich werd'.

Lebt wohl, ihr Berge, bedeckt hoch mit Schnee,
Lebt wohl, grüne Täler an ihrem Fuße;
Lebt wohl, wilde Wälder und Haine,
Lebt wohl, ihr geräuschvoll strömenden Fluten und Bäche.

Mein Herz ist im Hochland, mein Herz ist nicht hier,
Mein Herz jagt im Hochland den Hirsch.
Es jagt dort den Hirsch und es folgt auch dem Reh,
Mein Herz ist im Hochland, wo immer ich geh'.

3. Vater Unser

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsre Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Our Father who art in heaven,
hallowed be thy name.
Your kingdom come.
Thy will be done,
on earth as it is in heaven.
Give us this day our daily bread
and forgive us our trespasses
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

5. Es sang vor langen Jahren

Clemens Brentano

Es sang vor langen Jahren
Wohl auch die Nachtigall;
Das war wohl süßer Schal,
Da wir zusammen waren.

Long years ago indeed, as now
There sang the nightingale;
The sound was truly sweet;
Then, we were together.

Ich sing und kann nicht weinen
Und spinne so allein
Den Faden klar und rein,
Solang der Mond wird scheinen.

I sing and cannot weep,
And thus, alone, I spin
The bright, clean threads
As long as the moon shines.

Da wir zusammen waren,
Da sang die Nachtigall;
Nun mahnet mich ihr Schall,
Dass du von mir gefahren.

When we were together,
Then sang the nightingale;
Now her sound reminds me
That you are gone from me.

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien,
et pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.

Il y a bien longtemps,
le rossignol chantait ;
le son de son chant était vraiment doux
quand nous étions ensemble.

Je chante et ne puis pleurer,
et ainsi, seule, je filerai
le fil clair et pur
aussi longtemps que la lune luira.

Quand nous étions ensemble,
alors, le rossignol chantait ;
maintenant son chant me rappelle
que tu as pris congé de moi.

So oft der Mond mag scheinen,
So denk ich dein allein;
Mein Herz ist klar und rein,
Gott wolle uns vereinen!

Seit du von mir gefahren,
Singt stets die Nachtigall,
Ich denk bei ihrem Schall,
Wie wir zusammen waren.

Gott wolle uns vereinen,
Hier spinn ich so allein;
Der Mond scheint klar und rein,
Ich sing und möchte weinen!

6. Ein Wallfahrtslied

Psalm 121

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?

Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.

Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.

Siehe, der Hüter Israels
schläft und schlummert nicht.

However often the moon shines,
I think on you alone;
My heart is bright and clean;
God grant we be united!

Since you have gone from me,
The nightingale sings constantly;
Her sound makes me think
How we were together.

God grant we be united
Where, so alone, I spin;
The moon shines bright and clean;
I sing, and would weep.

I lift up my eyes to the hills
where does my help come from?

My help comes from the Lord,
the Maker of heaven and earth.

He will not let your foot slip
he who watches over you will not slumber;

indeed, he who watches over Israel
will neither slumber nor sleep.

Aussi souvent que la lune brille,
je ne pense qu'à toi.
Mon cœur est clair et pur ;
que Dieu nous unisse !

Depuis que tu m'as quittée,
le rossignol ne cesse de chanter ;
son chant me fait penser au temps
où nous étions ensemble.

Que Dieu nous unisse,
ici, je file si seule ;
la lune brille, claire et pure,
je chante et je voudrais pleurer !

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?

Le secours me vient de l'Éternel,
qui a fait les cieux et la terre.

Il ne permettra point que ton pied chancelle ;
celui qui te garde ne sommeillera point.

Voici, il ne sommeille ni ne dort,
celui qui garde Israël.

Der Herr behütet dich;
der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand,

dass dich des Tages die Sonne nicht steche
noch der Mond des Nachts.

Der Herr behüte dich vor allem Übel,
er behüte deine Seele.

Der Herr behütet deinen Ausgang und Eingang
von nun an bis in Ewigkeit!

The Lord watches over you
the Lord is your shade at your right hand;

the sun will not harm you by day,
nor the moon by night.

The Lord will keep you from all harm
he will watch over your life;

the Lord will watch over your coming
and going both now and forevermore.

L'Éternel est celui qui te garde,
l'Éternel est ton ombre à ta main droite.

Pendant le jour le soleil ne te frappera point,
ni la lune pendant la nuit.

L'Éternel te gardera de tout mal,
il gardera ton âme;

L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée,
dès maintenant et à jamais.

8. Stabat Mater

Amen.

Stabat mater dolorosa
juxta crucem lacrimosa,
dum pendebat filius.

Cujus animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta
mater unigeniti !

Quae maerebat et dolebat,
et tremebat cum videbat
nati poenas incliti.

Quis est homo, qui non fleret,
Christi matrem si videret
in tanto suplicio ?

Quis non posset constrictari,
piam matrem contemplari
dolentem cum filio ?

Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis,
et flagellis subditum.

Amen.

At the Cross her station keeping,
stood the mournful Mother weeping,
close to Jesus to the last.

Through her heart, his sorrow sharing,
all his bitter anguish bearing,
now at length the sword has pass'd.

Oh, how sad and sore distress'd
was that Mother highly blest
of the sole-begotten One!

Christ above in torment hangs;
she beneath beholds the pangs
of her dying glorious Son.

Is there one who would not weep,
whelm'd in miseries so deep,
Christ's dear Mother to behold?

Can the human heart refrain
from partaking in her pain,
in that Mother's pain untold?

Bruis'd, derided, curs'd, defil'd,
she beheld her tender child
all with bloody scourges rent.

Amen.

Debout se tenait en larmes
la Mère de douleurs,
contre la croix qui portait son Fils.

Âme gémissante,
brisée de tristesse et d'angoisse,
qu'un glaive traversa.

O que triste et affligée
fut cette Mère bénie
du Fils unique.

Elle gémissait et se lamentait,
la tendre Mère, ayant sous les yeux
les souffrances de son noble Enfant.

Quel homme ne pleurerait
s'il voyait la Mère du Christ
dans un si grand supplice ?

Qui ne serait brisé de douleur,
contemplant la Mère du Christ
souffrant avec son Fils ?

Elle vit Jésus dans les tourments,
livré aux fouets
pour les péchés de son peuple.

Amen.

Christi Mutter stand mit Schmerzen
bei dem Kreuz und weint von Herzen,
als ihr lieber Sohn da hing.

Durch die Seele voller Trauer,
schneidend unter Todesschauer,
jetzt das Schwert des Leidens ging.

Welch ein Schmerz der Auserkornen,
da sie sah den Eingebornen,
wie er mit dem Tode rang.

Angst und Jammer, Qual und Bangen,
alles Leid hielt sie umfassen,
das nur je ein Herz durchdrang.

Ist ein Mensch auf aller Erden,
der nicht muss erweicht werden,
wenn er Christi Mutter denkt,

wie sie, ganz von Weh zerschlagen,
bleich da steht, ohn alles Klagen,
nur ins Leid des Sohns versenkt?

Ach, für seiner Brüder Schulden
sah sie ihn die Marter dulden,
Geißeln, Dornen, Spott und Hohn;

Vidit suum dulcem natum,
morientem desolatum,
cum emisit spiritum.

Eja mater fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam?

Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

Sancta mater, istud agas,
crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Tui nati vulnerate,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Fac me tecum pie flere,
crucifixio condolere,
donec ego vixero.

Juxta crucem tecum stare,
et me tibi sociare
in planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
mihi jam non sis amara,
fac me tecum plangere.

For the sins of his own nation,
saw Him hang in desolation,
till His Spirit forth He sent.

O thou Mother! fount of love!
Touch my spirit from above,
make my heart with thine accord.

Make me feel as thou hast felt;
make my soul to glow and melt
with the love of Christ my Lord.

Holy Mother! pierce me through;
in my heart each wound renew
of my Saviour crucified.

Let me share with thee His pain,
who for all my sins was slain,
who for me in torments died.

Let me mingle tears with thee,
mourning Him who mourn'd for me,
all the days that I may live.

By the Cross with thee to stay;
there with thee to weep and pray;
is all I ask of thee to give.

Virgin of all virgins blest!,
listen to my fond request:
let me share thy grief divine.

Elle vit son doux Enfant
mourant abandonné,
rendant le dernier soupir.

O Mère ! ô source d'amour !
fais-moi sentir la force de ta douleur,
afin que je pleure avec toi !

Fais que mon cœur brûle d'amour
pour le Christ, mon Dieu,
et ne cherche qu'à lui plaire.

Sainte Mère, fais cela !
grave profondément dans mon cœur
les plaies du crucifié.

Partage avec moi
les tourments que ton Fils déchiré
daigna subir pour moi.

Donne-moi de pleurer
amoureusement avec toi, de compatir
avec le Crucifié tous les jours de ma vie.

Avec toi je veux rester
au pied de la croix,
je veux m'associer à tes larmes.

O illustre Vierge des vierges !
ne dédaigne mon désir,
laisse-moi pleurer avec toi !

sah ihn trostlos und verlassen
an dem blutgen Kreuz erblassen,
ihren lieben einzgen Sohn.

O du Mutter, Brunn der Liebe,
mich erfüll mit gleichem Triebe,
dass ich fühl die Schmerzen dein;

dass mein Herz, im Leid entzündet,
sich mit deiner Lieb verbindet,
um zu lieben Gott allein.

Drücke deines Sohnes Wunden,
so wie du sie selbst empfunden,
heilge Mutter, in mein Herz!

Dass ich weiß, was ich verschuldet,
was dein Sohn für mich erduldet,
gib mir Teil an seinem Schmerz!

Lass mich wahrhaft mit dir weinen,
mich mit Christi Leid vereinen,
so lang mir das Leben währt!

An dem Kreuz mit dir zu stehen,
unverwandt hinaufzusehen,
ist's, wonach mein Herz begehrt.

O du Jungfrau der Jungfrauen,
woll auf mich in Liebe schauen,
dass ich teile deinen Schmerz,

Fac ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.

fac me plagis vulnerari
cruce fac inebriari
et cruore filii.

Inflammatum et accensum
per te, virgo, sum defensum
in die iudicii.

Fac me cruce custodiri,
morte Christi praemuniri,
confoveri gratia!

Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
paradisi gloria.
Amen.

Let me, to my latest breath,
in my body bear the death
of that dying Son of thine.

Wounded with his every wound,
steep my soul till it hath swoon'd,
in His very blood away.

Be to me, O Virgin, nigh,
lest in flames I burn and die,
in his awful Judgment day.

Christ, when Thou shalt call me hence,
be Thy Mother my defence,
be Thy Cross my victory.

While my body here decays,
may my soul thy goodness praise,
safe in Paradise with Thee.
Amen.

Translation Edward Casswall, 1849

Donne-moi de porter la mort
du Christ, fais-moi l'associé de sa Passion,
le gardien de ses plaies.

Blesse mon cœur de ses blessures,
Enivre moi de la croix,
et du sang de ton Fils !

Au jour du jugement,
contre les flammes dévorantes,
Vierge puissante, défends-moi.

O Christ ! quand il faudra partir d'ici,
accordez-moi, pour l'amour de votre mère,
d'atteindre la palme de la victoire.

Quand mon corps mourra,
donnez à mon âme
la gloire du Paradis.
Amen.

Traduction Henri Perreyve, 1867

dass ich Christi Tod und Leiden,
Marter, Angst und bittres Scheiden
fühle wie dein Mutterherz!

Alle Wunden, ihm geschlagen,
Schmach und Kreuz mit ihm zu tragen,
das sei fortan mein Gewinn!

Dass mein Herz, von Lieb entzündet,
Gnade im Gerichte findet,
sei du meine Schützerin!

Mach, dass mich sein Kreuz bewache,
dass sein Tod mich selig mache,
mich erwärm sein Gnadenlicht,

dass die Seel sich mög erheben
frei zu Gott in ewgem Leben,
wann mein sterbend Auge bricht!
Amen.

Gereimte Übertragung Heinrich Bone, 1847





ARTISTIC DIRECTOR TOMASZ WABNIC
MORPHING CHAMBER ORCHESTRA
VIENNA

Enregistré par Little Tribeca du 12 au 16 septembre 2021 au Casino Baumgarten, Vienne, Autriche

Direction artistique et prise de son : Nicolas Bartholomée, Hugo Scremin, assistés par Kristaps Andris Austers (Tonzauber)

Montage, mixage, mastering : Émilie Ruby

Enregistré en 24 bits/96kHz

Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak apparaissent sur cet enregistrement avec l'aimable autorisation de Sony Classical · Roberto Alagna & Aleksandra Kurzak appear on this recording courtesy of Sony Classical

Arvo Pärt, Stabat Mater pour soprano, contre-ténor (alto), ténor, violon, alto et violoncelle

© Copyright 1985 Universal Edition A.G., Wien

Adaptation pour trois chanteurs et orchestra à cordes par Tomasz Wabnic

© Copyright 2021 Universal Edition A.G., Wien

Arvo Pärt, Wallfahrtslied pour chœur d'hommes et orchestre à cordes

© Copyright 1984, 2001 Universal Edition A.G., Vienne

Adaptation pour contre-ténor et orchestre à cordes par Tomasz Wabnic

© Copyright 2021 Universal Edition A.G., Vienne

Traduction française par Emmanuelle Ayrton

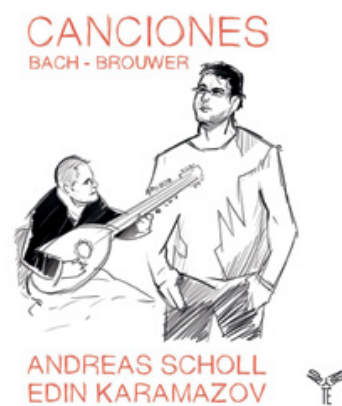
Deutsche übersetzung: Gilbert Bofill (notes) & Hilla Maria Heintz [2, 5]

Couverture: Stella Vitchénian · Sculpture : David et Frederico Alagna

AP277 Little Tribeca ® © 2022 Little Tribeca · 1 rue Paul Bert, 93500 Pantin [LC] 83780

apartemusic.com morphingmusic.com

also available





apartemusic.com