

CD-86 STEREO

OLIVIER MESSIAEN

Harawi - Poèmes pour Mi (I)

Dorothy Dorow, soprano
Jacqueline Delman, soprano

Carl-Axel Dominique, piano
Lucia Negro, piano

A BIS original dynamics recording

CD-86 STEREO

OLIVIER MESSIAEN

Harawi - Poèmes pour Mi (I)

Dorothy Dorow, soprano
Jacqueline Delman, soprano

Carl-Axel Dominique, piano
Lucia Negro, piano

A BIS original dynamics recording

In 1930, when only 22 years old, Olivier Messiaen became the organist at the Church of the Trinity in Paris. His compositions at this time (such as "L'ascension" and "La Nativité du Seigneur") were generally firmly rooted in religious experience, and to many, Messiaen stands out as the great Catholic composer of the century. His composition teacher, it may be added, was Paul Dukas, whilst Marcel Dupré taught him organ and improvisation technique.

Messiaen's distinctly personal tonal language is partly formed precisely by deep religious feeling, together with a clear mystical strain. It is here too that the roots of his traditionalism are to be sought; in spite of all its modernism his music is still infused with Romantic and Impressionist elements. But at least of equal importance are the stylistic features of a symbolic or exotic quality, together with a profound love of nature, finding expression amongst other things in his "bird compositions" such as "Catalogue des Oiseaux", the enormous piano work from the fifties.

Even as a student at the Paris Conservatoire, Messiaen already displayed great interest in the art of alien cultures. In the 1940s he became familiar with South American folk music and said that "the world's most beautiful tunes are to be found in Peru". It is just this Peruvian popular art that provided the inspiration for the song cycle *Harawi, Chant d'Amour et de Mort*, which appeared in 1945, and to which Messiaen wrote both text and music.

The word *Harawi* is taken from Quechua, the indigenous Indian language of Peru, and means "a song of love and death". The cycle is about lovers who cannot have each other until after death — a sort of South American version of the Tristan and Isolde legend. Isolde is here called *Piroutcha*, and in the richly symbolic text her other names include "the green dove". In Quechua the dove is a symbol for a young girl, and green is the colour of spring, in contrast, amongst other things, to black, the colour of death. The impossibility of translating the song cycle may be attributed partly to these symbolic allusions which permeate the text, but above all to the occurrence of long passages of onomatopoeic words taken directly from Quechua: words imitating bird-song and words expressing human suffering. Broadly speaking, however, the songs can be divided into two sections: the first seven describing long-suffering but hopeless earthly love, and the final five, where after death the lovers hover weightless in space, like stars.

While the text of *Harawi* is based almost entirely on Peruvian folklore, the music is Messiaen's own. He has admittedly used a number of quotations from Peruvian folk-song, but these are so thoroughly reworked that they have completely lost their original cast.

Poèmes pour Mi (1936) exists in two versions, one with piano accompaniment and one with orchestra. Messiaen originally scored the work without bar lines, which caused orchestras considerable trouble. This song cycle can be seen as a hymn to a human couple's inseparability.

Dorothy Dorow was born and grew up in England. Her first intention was in fact to be a composer specialising in music for film and theatre and in London she was awarded a scholarship for her compositions. But circumstances led her to devote herself more and more to singing. Her most distinguished teacher was Maggie Teyte, the famous soprano who had herself been a pupil of Jean de Reszke in Paris and therewith part of a deeply-rooted tradition of singing from the previous century. Dorothy Dorow is herself active as a teacher: she is Professor of singing in Holland, where she moved from Sweden; she teaches masterclasses in Amsterdam and The Hague. In recent years she has regularly led a noted summer course in modern song at s'Hertogenbosch. She is admired internationally as a concert singer and appears all over Europe and in the USA. On the same label: BIS-LP-45.

Carl-Axel Dominique was born in 1939 and first became known as a jazz pianist. He was later educated at the Stockholm Academy of Music, where among other things he studied the piano and the flute. In 1966 he made his debut as a concert pianist, and in this field he has become known as a musician of extreme technical skill who has also committed himself to rarely-performed music. He has also frequently dealt with pop music, for example as a member of the group Solar Plexus, and he is a skilful composer. As a pedagogue, Carl-Axel Dominique has endeavoured to liberate the spirit of musical tutoring.

Jacqueline Delman was born and grew up in England but has lived in Sweden since 1961. She started by studying the piano but began to devote herself seriously to singing at the age of 18, studying for several years in Italy and making her operatic debut in Rome at the age of 21. From 1961-64 she was contracted to the Royal Opera in Stockholm. She has given concerts with most of the orchestras in Sweden.

Lucia Negro was born in Italy in 1938 but has lived in Sweden since 1968. She studied the piano, conducting and composition at the Naples Conservatory. She studied the piano with Arturo Benedetti Michelangeli among others and won the 1965 Munich "Klavierspiel vom Blatt" competition. She made her Swedish debut in 1970 and appears on 5 other BIS records.

En 1930, à l'âge de 22 ans seulement, Olivier Messiaen devint l'organiste de l'église de la Trinité à Paris. Ses compositions de ce temps-là (dont « L'Ascension » et « La Nativité du Seigneur ») étaient généralement profondément enracinées dans sa foi religieuse et Messiaen est reconnu par plusieurs, à juste titre, comme le grand compositeur catholique du siècle. On peut ajouter que Paul Dukas a été son professeur de composition alors que Marcel Dupré lui a enseigné l'orgue et l'improvisation.

C'est justement la profonde piété de Messiaen qui est à la source de son langage tonal si personnel, à la note manifestement mystique. C'est là aussi que l'on doit chercher les racines de son attachement à la tradition: en dépit de tout son modernisme, sa musique est toujours empreinte d'éléments romantiques et impressionnistes. Mais les traits stylistiques symboliques et exotiques sont au moins aussi importants, ainsi qu'un grand amour de la nature qui s'exprime, entre autre, dans ses « œuvres d'oiseaux » comme le « Catalogue des oiseaux », l'énorme œuvre pour piano des années 50.

Déjà pendant ses études au Conservatoire de Paris, Messiaen s'intéressait énormément à l'art de cultures étrangères. Dans les années 40, il s'initia à la musique folklorique sud-américaine et il disait que « les plus belles mélodies folkloriques du monde se trouvent au Pérou ». C'est justement l'art folklorique péruvien qui lui inspira le cycle de chansons **Harawi**, **Chant d'Amour** et de **Mort** qui fut composé en 1945 et dont les textes et la musique sont de Messiaen.

Le mot **Harawi** vient du quechua, la langue originelle des Indiens du Pérou, et veut dire « un chant d'amour et de mort ». Le cycle traite d'amants qui ne peuvent être l'un à l'autre qu'après la mort, ainsi, un genre de version sud-américaine de l'histoire de Tristan et Isolde. Isolde est appelée ici **Piroutcha** et, dans le texte riche en symboles, elle est désignée entre autre comme « la colombe verte ». En quechua, la colombe symbolise une jeune fille et le vert est la couleur du printemps, à l'opposé du noir par exemple qui est la couleur de la mort. Le texte du cycle de chansons est intraduisible, en partie parce qu'il est rempli d'allusions symboliques, en partie — et surtout — parce qu'il comprend des sections d'onomatopées venant directement du quechua: des mots imitant les cris des oiseaux et des mots exprimant des passions humaines. Les chansons peuvent être sommairement divisées en deux catégories: les sept premières qui décrivent l'amour humain passionné mais désespéré, et les cinq dernières où les amants, après la mort, planent en apesanteur dans l'espace, comme des étoiles.

Alore que le texte d'**Harawi** provient presque entièrement du folklore péruvien, la musique est propre à Messiaen. Certes, il a inséré un nombre de citations de mélodies folkloriques péruviennes mais elles sont si bien retravaillées qu'elles ont tout à fait perdu leur caractère originel.

Les **Poèmes pour Mi** existent en deux versions, l'une avec accompagnement de piano et l'autre avec orchestre. Messiaen écrivit l'œuvre originellement sans barres de mesures, ce qui gêna considérablement les orchestres. Ce cycle de chansons peut être considéré comme un hymne à l'union inséparable des couples humains.

Dorothy Dorow est née et a grandi en Angleterre. Elle a d'abord eu l'intention de composer, en particulier de la musique de film et de théâtre; elle reçut, à Londres, une bourse pour ses compositions mais les circonstances de la vie l'amenèrent à se consacrer de plus en plus au chant. Son professeur de chant le plus émérite fut Maggie Teyte, la réputée soprano qui, à son tour, avait été l'élève de Jean de Reszke à Paris, transmettant ainsi une tradition vocale profondément ancrée dans le siècle dernier. Dorothy Dorow est elle-même active comme pédagogue, elle est professeur de chant en Hollande où elle s'installa en quittant la Suède. Elle enseigne des classes supérieures à Amsterdam et à La Haye. Ces dernières années, elle a été régulièrement responsable d'un cours d'été très remarqué en chant moderne à s'Hertogenbosch. Elle est une cantatrice hautement appréciée mondialement et est appelée à se produire partout en Europe et aux États-Unis. Dans la même collection: BIS-LP-45.

Carl-Axel Dominique est né en 1939 et fut d'abord connu comme pianiste de jazz. Il devait ensuite faire des études poussées à l'École Supérieure de Musique de Stockholm, en particulier en classes solistes de piano et de flûte. En 1966, il fit ses débuts comme pianiste de concert, prenant intérêt aussi avec un grand enthousiasme à l'exécution d'œuvres rarement jouées. Il s'est également beaucoup occupé de musique pop, notamment comme membre du groupe Solar Plexus et il est un compositeur doué. Carl-Axel Dominique a largement contribué à la libération de l'enseignement de la musique.

Jacqueline Delman est née et a grandi en Angleterre mais vit en Suède depuis 1961. Elle a commencé par étudier le piano mais se tourna sérieusement vers le chant à l'âge de 18 ans; elle a étudié plusieurs années en Italie et a fait ses débuts d'opéra à Rome à l'âge de 21 ans. Elle a eu un contrat avec l'Opéra Royal de Stockholm de 1961 à 64. Elle a donné des concerts avec la plupart des orchestres de Suède.

Lucia Negro est née en Italie en 1938 mais vit en Suède depuis 1968. Elle a travaillé le piano, la direction et la composition au Conservatoire de Naples. Elle a étudié le piano avec Arturo Benedetti Michelangeli entre autres et a gagné la compétition « Klavierpiel vom Blatt » de Munich en 1965. Elle a fait ses débuts suédois en 1970 et apparaît sur 5 autres disques BIS.

Im Jahre 1930 wurde Olivier Messiaen, damals erst 22 Jahre alt, Organist an der Trinité zu Paris. Um jene Zeit waren seine Werke (wie „L'Ascension“ und „La Nativité du Seigneur“) im Allgemeinen tief religiöser Natur, und viele betrachteten mit Recht Messiaen als einen der großen katholischen Komponisten des Jahrhunderts. Er hatte bei Paul Dukas Komposition studiert, während ihm Marcel Dupré Orgel- und Improvisationsunterricht gegeben hatte.

Hinter der stark persönlichen Tonsprache Messiaens steht teilweise eben seine tiefe Religiosität, mit einem auffallenden Einschlag von Mystik. Hier sind auch die Wurzeln seines Traditionalismus zu suchen: trotz der Modernität prägen immer noch romantische und impressionistische Elemente seine Musik. Mindestens gleich wichtig sind aber die symbolistischen und exotischen Stilelemente, sowie eine starke Liebe zur Natur, die u.a. in seinen „Vogelwerken“ zum Ausdruck gekommen ist, wie „Catalogue des Oiseaux“, dem riesenhaften Klavierwerk der 50er Jahre.

Bereits während der Studienjahre am Pariser Conservatoire widmete Messiaen der Kunst fremder Kulturen ein großes Interesse. In den 1940er Jahren lernte er die südamerikanische Volksmusik kennen, und er sagte, daß es „in Peru die schönsten Volkslieder der Welt gibt“. Eben die peruanische Volkskunst gab ihm die Inspiration zum Gesangzyklus *Harawi, Chant d'Amour et de Mort*, der 1945 entstand, und zu dem Messiaen sowohl den Text wie die Musik schrieb.

Das Wort *Harawi* entstammt der ursprünglichen peruanischen Indianersprache Quechua, und bedeutet „ein Lied von Liebe und Tod“. Der Zyklus beschreibt Liebende, die erst durch den Tod zu einander kommen können, also eine Art südamerikanische Fassung der Tristan-Legende. Hier wird Isolda Piroutcha genannt, und im symbolreichen Text wird sie mitunter als „grüne Taube“ bezeichnet. In der Quechua-Sprache symbolisiert die Taube ein junges Mädchen, wogegen z.B. schwarz die Farbe des Todes ist. Daß der Text unübersetzbar ist, kommt teils daher, daß symbolistische Anspielungen dieser Art sehr häufig sind, vor allem aber daher, daß er lange Sequenzen onomatopoeischer Wörter aus der Quechua-Sprache enthält: Nachahmungen von Vogellauten, Wörter, die menschliche Leidenschaften zum Ausdruck bringen. Es sind aber zwei Abteilungen deutlich zu unterscheiden: die ersten sieben Lieder, wo die leidenschaftliche, aber hoffnungslose irdische Liebe geschildert wird, und die fünf letzten, wo die Liebenden nach dem Tode schwerelos im All schweben, wie die Sterne.

Während der Text von *Harawi* fast zur Gänze auf peruanischer Folklore baut, stammt die Musik von Messiaen selbst. Zwar hat er eine Anzahl Zitate aus peruanischen Volksliedern verwendet, aber sie sind derartig bearbeitet, daß sie ihr ursprüngliches Gepräge gänzlich verloren haben.

Poèmes pour Mi (1936) liegt in zwei Fassungen vor, mit Klavier und mit Orchesterbegleitung. Messiaen notierte ursprünglich die Musik völlig ohne Taktstriche, was dem Orchester einiges Kopfzerbrechen verursachte. Der Zyklus kann als Hymne an die Unzertrennbarkeit eines Menschenpaares betrachtet werden.

Dorothy Dorow ist in England geboren und aufgewachsen. Anfangs wollte sie sich dem Komponieren, insbesondere der Film- und Theaternmusik, widmen. In London wurde ihr auf Grund ihrer Kompositionen ein Stipendium zugeteilt, aber durch verschiedene Umstände wandte sie sich immer mehr dem Gesang zu. Ihre hauptsächliche Gesangslehrerin war die berühmte Sopranistin Maggie Teyte, die ihrerseits wiederum Schülerin Jean de Reszkes in Paris gewesen ist, somit Trägerin einer tief gewurzelten Gesangstradition des vergangenen Jahrhunderts. Dorothy Dorow ist selbst auch pädagogisch tätig: sie ist Gesangsprofessorin in Holland, wohin sie aus Schweden umgezogen ist; sie unterrichtet Meisterklassen in Amsterdam und den Haag. In den letzten Jahren hat sie regelmässig einen Sommerkurs für modernen Gesang in s'Hertogenbosch geleitet. Sie ist international eine sehr geschätzte Konzertsängerin und gastiert in ganz Europa und den USA. Auf derselben Marke: BIS-LP-45.

Carl-Axel Dominique wurde 1939 geboren und wurde zunächst als Jazzmusiker bekannt. Später wurde er an der Stockholmer Musikhochschule ausgebildet, wo er u.a. Schüler der Klavier- und Flötenklassen war. 1966 debütierte er als Konzertpianist und erwarb sich bald den Ruf eines hervorragenden Technikers. Gleichzeitig setzte er sich mit Begeisterung für selten gespieltes Repertoire ein. Er hat sich auch in bedeutendem Ausmaße mit Popmusik beschäftigt, u.a. als Mitglied der Gruppe Solar Plexus, und trat vielfach als Komponist hervor. Als Pädagoge setzte sich Carl-Axel Dominique für einen freieren Musikunterricht ein.

Jacqueline Delman ist in England geboren und aufgewachsen, seit 1961 aber in Schweden wohnhaft. Zunächst legte sie eine Klavierprüfung ab, aber mit 18 Jahren fing sie ernsthaft an, sich dem Gesang zu widmen: mehrjährige Studien in Italien wurden durch ein Operndebüt in Rom mit 21 Jahren gekrönt. 1961-64 war sie an der Stockholmer Oper engagiert. Als Konzertsängerin ist sie mit fast sämtlichen schwedischen Orchestern aufgetreten.

Lucia Negro wurde 1938 in Italien geboren, ist aber seit 1968 in Schweden wohnsässig. Sie genoss ihre pianistische, dirigentische und kompositorische Ausbildung am Neapler Konservatorium; das Klavierspielen lernte sie bei u.a. Arturo Benedetti Michelangeli. 1965 gewann sie in München das „Klavierspiel vom Blatt“. Sie machte ihr schwedisches Debüt 1970 und erscheint auf 5 anderen BIS-Platten.

POÈMES POUR MI, LIVRE I

ACTION DE GRÂCES 6'20"

Le ciel, Et l'eau qui suit les variations des nuages,
Et la terre, et les montagnes qui attendent toujours,
Et la lumière qui transforme.
Et un oeil près de mon oeil,
une pensée près de ma pensée,
Et un visage qui sourit et pleure avec le mien,
Et deux pieds derrière mes pieds
Comme la vague à la vague est unie.
Et une âme, Invisible, pleine d'amour et d'immortalité.
Et un vêtement de chair et d'os qui germera pour la résurrection,
Et la Vérité, et l'Esprit, et la grâce avec son héritage de lumière.
Tout cela, vous me l'avez donné.
Et vous vous êtes encore donné vous-même,
Dans l'obéissance et dans le sang de votre Croix,
Et dans un Pain plus doux que la fraîcheur des Étoiles,
Mon Dieu. Alleluia.

PAYSAGE 1'50"

Le lac comme un gros bijou bleu.
La route pleine de chagrins et de fondrières,
Mes pieds qui hésitent dans la poussière,
Le lac comme un gros bijou bleu.
Et là voilà, verte et bleue comme le paysage!
Entre le blé et le soleil je vois son visage:
Elle sourit, la main sur les yeux.
Le lac comme un gros bijou bleu.

LA MAISON 1'06"

Cette maison nous allons la quitter:
Je la vois dans ton oeil.
Nous quitterons nos corps aussi:
Je les vois dans ton oeil.
Toutes ces images de douleur
qui s'impriment dans ton oeil,
Ton oeil ne les retrouvera plus.
Quand nous contemplerons la Vérité,
Dans des corps purs, jeunes,
éternellement lumineux.

ÉPOUVANTE 2'41"

N'enfouis pas tes souvenirs dans la terre,
tu ne les retrouverais plus.
Ne tire pas, ne froisse pas, ne déchire pas.
Des lambeaux sanglants te suivraient dans les ténèbres
Comme une vomissure triangulaire,
Et le choc bruyant des anneaux sur la porte irréparable
Rythmerait ton désespoir
Pour rassasier les puissances du feu.
Ha, ho! Ha, ho! Ha!

The text for "Harawi" consists to a very large extent of onomatopoeic words. It contributes very little to the effect of the song cycle, and is in any case virtually untranslatable. It is therefore not reproduced here.

Carl-Axel Dominique and Dorothy Dorow

Jacqueline Delman

Lucia Negro

INSTRUMENTARIUM

Grand Piano: Bösendorfer 275

Piano technician: Greger Hallin

Recording data: 1975-08-21, 23 (Poèmes) and 1977-05-27/29 at Nacka Aula, Sweden

Recording engineer: Robert von Bahr

Tape editing: Robert von Bahr

Revox A-77 tape recorder, 15 i.p.s., 2 Sennheiser MKH105 microphones, no Dolby

Producer: Robert von Bahr

CD mastering: Siegbert Ernst

Cover text: Per Skans

English translation: John Skinner & William Jewson

French translation: Arlette Chené-Wiklander

Photo of Dorothy Dorow & Carl-Axel Dominique: Felicity Dorow

Sleeve design: Andrew Barnett & William Jewson

Type setting: Andrew Barnett

Lay-out: Andrew Barnett

Repro: KåPe Grafiska, Stockholm

© & ® 1975, 1977 & 1987, Grammofon AB BIS

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se