

20
21

Saison

Ondřej

Olivier

ADAMEK MESSIAEN

6

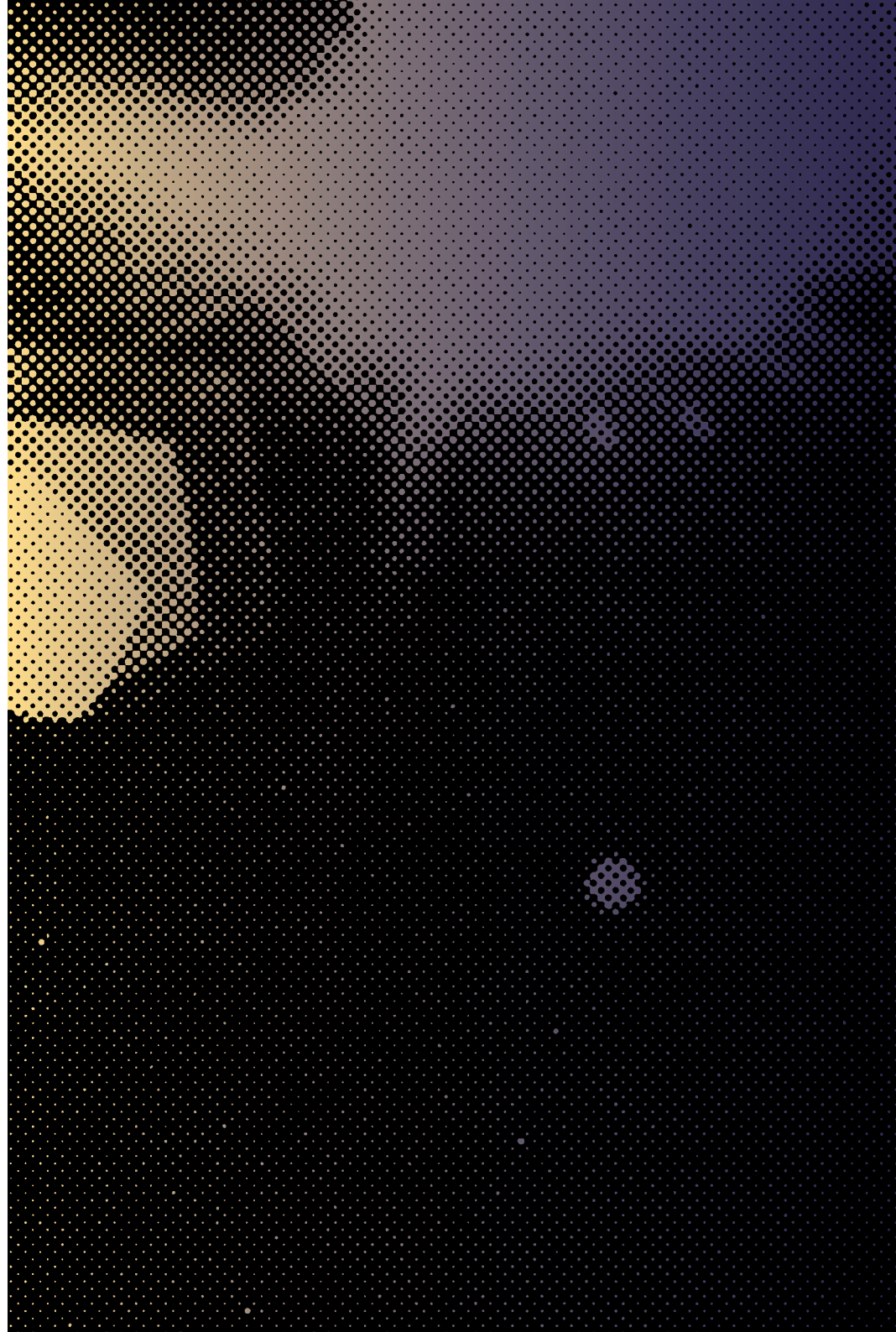
1

Konzert 18:00 Uhr

musica viva

2021

Philharmonie im Gasteig

Inhalt

Konzert

Philharmonie im Gasteig

Samstag, 6. März 2021, 18.00 h

Werkdaten, Texte

ONDŘEJ ADÁMEK

Where are You?

- 09 ——— Werkdaten
- 11 ——— Text zu *Where are You?*
- 22 ——— Martina Seeber: *Die Suche nach dem Göttlichen jenseits der Religionsgrenzen*

OLIVIER MESSIAEN

Et exspecto resurrectionem mortuorum

- 27 ——— Werkdaten
- 29 ——— Martina Seeber: *Der Titel ist Programm*

Biographien

- 32 ——— Ondřej Adámek [33], Olivier Messiaen [34]
Magdalena Kožená [35] Sir Simon Rattle [36]

- 37 ——— Nachweise/Impressum

Erleben Sie den *musica viva*-Konzertabend auch im Radio auf BR-KLASSIK – mit Musik und vielen Hintergründen: KomponistInnen erklären ihre neuen Stücke, namhafte DirigentInnen berichten von der Probenarbeit mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und hochkarätige Interpreten erzählen, was sie an der Gegenwartsmusik so fasziniert.

BR **musicaviva**

BR
KLASSIK

Video Livestream am 6. März 2021 um 18.00 Uhr auf BR-KLASSIK Concert; im Anschluss auch abrufbar.

Das Konzert wird aufgezeichnet und am Di., den 16. März 2021 (20.05 Uhr) im Radio auf BR-KLASSIK gesendet. Im Anschluss an diese Sendung können Sie den Konzertmitschnitt noch innerhalb von 30 Tagen über die Website www.br-musica-viva.de/sendungen zum Nachhören aufrufen.

Samstag, 6. März 2021
18.00 Uhr Philharmonie im Gasteig

ONDŘEJ ADÁMEK [*1979]

Where are You?

für Mezzosopran und Orchester [2020]

- I. Slotha – setting a trap for divine
- II. Where are You?
- III. Peter sent me back
- IV. Sharp point
- V. Saeta
- VI. Confession
- VII. Ecstasy
- VIII. Levitation
- IX. You are not there
- X. Gentle whisper
- XI. Everywhere

Kompositionsauftrag der *musica viva* des Bayerischen Rundfunks und
des London Symphony Orchestra, gefördert von der Ernst von Siemens
Musikstiftung

URAUFFÜHRUNG

OLIVIER MESSIAEN [1908–1992]

Et exspecto resurrectionem mortuorum

für Holz-, Blechbläser und Metallschlaginstrumente [1964]

- I.
Des profondeurs de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur: Seigneur, écoute
ma voix! [Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir. Herr, höre meine Stimme!]
- II.
Le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus; la mort n'a plus sur lui
d'empire. [Wissen wir doch, dass Christus, auferweckt von [den] Toten,
nicht mehr stirbt; (der) Tod ist nicht mehr Herr über ihn.]
- III.
L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ...
[Die Stunde kommt, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes
hören werden.]
- IV.
Ils ressusciteront, glorieux, avec un nom nouveau – dans le concert joyeux des
étoiles et les acclamations des fils du ciel.
[Sie werden auferstehen, glorreich, mit einem neuen Namen – als die Morgen-
sterne miteinander jauchzten und alle Gottessöhne jubelten.]
- V.
Et j'entendis la voix d'une foule immense ...
[Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar ...]

MAGDALENA KOŽENÁ

Mezzosopran

SYMPHONIEORCHESTER DES BAYERISCHEN
RUNDFUNKS

SIR SIMON RATTLE

Leitung

Ondřej Adámek [*1979]
Where are You?
für Mezzosopran und Orchester [2020]

Solo Mezzosopran

- 1. Flöte
- 2. Flöte (auch Piccoloflöte)
- 3. Flöte (auch Piccoloflöte)
- 4. Flöte (auch Bassflöte)
- 1. Klarinette (auch Lotusflöte)
- 2. Klarinette (auch Es-Klarinette, auch Lotusflöte)
- 3. Klarinette (auch Es-Klarinette, auch Lotusflöte)
- 4. Klarinette (auch Kontrabassklarinette, auch Lotusflöte)
- 4 Hörner in F
- 2 Trompeten (beide auch Piccolotrompete, optional)
- 4 Posaunen
- Tuba
- Schlagzeug
- Pauke
- Klavier
- Harfe

Streicher: 6 – 6 – 4 – 4 – 3

(Aufgrund der bestehenden Covid-19-Regeln erfolgt die Uraufführung
in reduzierter Streicherbesetzung.)

Entstehungszeit: 2020

Auftraggeber: Kompositionsauftrag der *musica viva* des Bayerischen Rundfunks und des London Symphony Orchestra, gefördert von der Ernst von Siemens Musikstiftung

Widmungsträger: »Magdalena, Simon und Iris«

Uraufführung: 6. März 2021 in der Philharmonie im Gasteig München durch Magdalena Kožená, Mezzosopran, und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Sir Simon Rattle

Text zu *Where are You ?*

I. Slotha – setting a trap for divine

Text in the score

translation [if not in English]

Awoon dwashmeya [*Aramaic*]

our Dearest, You are
everywhere

Choice of words from translations and studies of the meaning of the first word of the Lords Prayer in Aramaic original – Peshita manuscript: Awoon

[*Czech*]

... blíž ...	... close ...
... nejbliž ...	... closest ...
náš Nejbližší	our closest
náš Nejdražší	our dearest
náš Nejdvěrnější	our most loyal
náš Nejdověrnější	our most confidential
Zroditeli náš	our birther
Vdechovateli náš	our inhaler
Stvořiteli náš	our creator
Dárce náš života našeho	our giver of our life
Vesmíre náš	our universe
Otče náš	our Father
Matko naše	our Mother
Sílo života našeho	force of our life
Dechu náš	our breath
Duchu náš	our spirit

II. Where are You? [*Inspired by 1st King, 19:11*]

[*Czech*]

Kde jsi?	Where are You?
Hledám tě ve vichru,	I'm looking for You in the strong wind,
Tam nejsi!	You're not there!
Tak kde jsi ?	So where are You?
Hledám tě v ohni, ale tam nejsi!	I'm looking for You in fire, but you're not there!
Tak kdepak jsi?	So where are You?
Hledám tě v blesku,	I'm looking for You in lightning,
v hromu, v krupobití,	In thunder, in hailstorm,
tam taky nejsi.	You're not even there.
V zemětřesení nejsi.	You're not in earthquake.
V chumelenici, v metelici,	In snowstorm, in blizzard,
v lavině?	in avalanche?
Ve zpěvu, v tanci?	In song? In dance?
Ve víně!	In wine!

III. Peter sent me back [*Moravian folksong, Slovácky rok, Kyjov 2019*]

[*Moravian dialect*]

Gdo víno pije,	Who drinks a good wine,
muzice platí,	Pays good musicians,
veznú ho do nebe,	Will be taken to heaven
andělé svatí, šecí rohatí.	By holy angels, all of them with horns.

[*from life of Saint Teresa of Avila*]

[*Czech*]

slast ... sladkost ...	delight ... sweetness ...
------------------------	---------------------------

[*Moravian folksong*]

Já vínečko pil,	I drunk a good wine,
-----------------	----------------------

muzice platil,
dyž sem šel do nebe,
Petr ně vrátil.

Paid good musicians,
When I went to paradise,
Peter sent me back.

[*from life of Saint Teresa of Avila*]

[*Czech*]

slast ... sladkost ...	delight ... sweetness ...
... lahodnost ...	... deliciousness ...
bělost ... bolest ...	whiteness ... pain ...

IV. Sharp point

oštěp – ostrý hrot – oheň	spear – sharp point – fire
bodá - vbodává - probodává	stubs – thrusts – pears
vráží – trhá – vytrhává	ramms – tears – plucks

V. Saeta [*semana santa, traditional Easter chant, Sevilla*]

[*Spanish*]

siempre Te estan alumbrando	The candles are always lighted for You
dale Tu luz a mis penas	Give Your light to my sorrows
que yo vivo suspirando	As I live sighing
por ver a mi Madre buena	To see my God's Mother

VI. Confession [*from life of Saint Teresa of Avila*]

– Father, Jesus stands beside me.
– How do you see Him?
– How do I see Him? Father, I don't see Him at all.
– How do you know it's Him?
– How do I know it's Him? Father, I don't know how do I know
but I know that it's Him!

- Who tells you that it's Him?
- He himself told me. But I knew that it was Him before He told me.

– Watch out!! Do not trust!!! Save yourself !!!!

VII. Ecstasy [*from life of Saint Teresa of Avila*]

An angel
At my left side
Not big
Marvelously beautiful
A long golden spear in his hands
At the point a little fire
The angel thrusts the spear into my heart
It penetrates into my entrails
The angel draws out the spear
He draws out my entrails
Leaving me all on fire
Of divine love
Sweet pain
Delicious pain
Beautiful pain

VIII. Levitation [*instrumental*]

IX. You are not there [*Inspired by 1st King, 19:11*]

Where are You?
I searched for You.
You were not there.
I searched for You in the typhoon. You were not there!
I searched for You in an earthquake. You were not there!
I searched for You in the fire. You were not there!
I searched for You in the storm. You were not there!
Are You there___?
Are You there___?

Are You in___?
Are You in___?

X. Gentle whisper [*Inspired by 1st King, 19:12*]

Are You in sinuous lines of smoke?
Are You in the flight of a snowflake?
In all light
In all sound
In all names
In all words?

[*Aramaic*]

Dwashmeya everywhere

[*Sanskrit*]

Sarvatra everywhere

XI. Everywhere [*From Bhagavat Gita 6.30*]

[*Sanskrit*]

yo māṁ paśhyati sarvatra	For those who see me everywhere
sarvaṁ cha mayi paśhyati	And see all things in me,
tasyāhaṁ na praṇaśhyāmi	I am never lost,
sa cha me na praṇaśhyati	Nor are they ever lost to me.

Text zu *Where are You?* Übersetzung ins Deutsche

I. Das Göttliche einfangen

unser Liebster, du bist überall

... näher ...
... am nächsten ...
Du unser Nächster
unser Liebster
unser Treuster
unser Vertrautester
unser Hervorbringer
unser Einhaucher
unser Schöpfer
unser Lebensspender
unser Universum
unser Vater
unsere Mutter
Kraft unseres Lebens
unser Atem
unser Geist

II. Wo bist du? [*nach 1. Könige, 19,11*]

Wo bist du?
Ich suche dich im Sturmwind,
doch da bist du nicht!
Wo also bist du?
Ich suche dich im Feuer, doch da bist du nicht!
Wo also bist du?
Ich suche dich im Zucken der Blitze,

im Donner, im Hagelsturm,
doch auch dort bist du nicht.
Du bist nicht im Erdbeben.
Im Schneegestöber, im Schneesturm, in der Lawine?
Im Gesang? Im Tanz?
Im Wein!

III. Petrus schickte mich wieder fort

[*mährisches Volkslied, Slováký rok, Kyjov 2019*]

Wer Wein trinkt
und Musiker bezahlt,
der kommt in den Himmel,
heilige Engel, alle mit Hörnern, bringen ihn dorthin.

[*aus dem »Leben« der hl. Teresa von Avila*]

Wonne ... Süße ...

[*mährisches Volkslied*]

Ich trank gern Wein
und bezahlte Musiker,
doch als ich zum Himmel kam,
schickte mich Petrus wieder fort.

[*aus dem »Leben« der hl. Teresa von Avila*]

Wonne ... Süße ...
... Köstlichkeit ...
helles Weiß ... Schmerz ...

IV. Scharfe Spitze

Speer – scharfe Spitze – Feuer

sticht – sticht ein – sticht hindurch
rammt – reißt – reißt heraus

V. Saeta [*traditioneller Gesang für die Osterwoche, Sevilla*]

Stets brennen Kerzen für dich
Schenke meinen Schmerzen dein Licht
Denn ich lebe in der Sehnsucht,
die Muttergottes zu sehen

VI. Beichte [*aus dem »Leben« der hl. Teresa von Avila*]

- Vater, Jesus steht neben mir.
- Wie siehst du Ihn?
- Wie ich Ihn sehe? Vater, ich sehe Ihn gar nicht.
- Woher weißt du, dass Er es ist?
- Woher ich weiß, dass Er es ist? Vater, ich weiß nicht, woher ich es weiß.
Aber ich weiß, dass Er es ist!
- Wer sagt dir, dass Er es ist?
- Er selbst hat es mir gesagt. Aber ich wusste schon, dass Er es ist,
bevor Er es mir sagte.

- Gib Acht!! Bleib misstrauisch!!! Rette dich!!!!

VII. Ekstase [*aus dem »Leben« der hl. Teresa von Avila*]

Ein Engel
An meiner linken Seite
Nicht groß
Unbeschreiblich schön
Einen langen goldenen Speer in der Hand
An der Spitze des Speeres züngeln Flammen
Er durchbohrt meine Eingeweide

Der Engel zieht den Speer heraus
Er zieht meine Eingeweide heraus
Ich bleibe brennend zurück
Brennend vor Gottesliebe
Süßer Schmerz
Köstlicher Schmerz
Herrlicher Schmerz

VIII. Levitation [*instrumental*]

IX. Du bist nicht hier [*nach 1. Könige, 19,11*]

Wo bist du?
Ich habe dich gesucht.
Du warst nicht dort.
Ich habe dich im Taifun gesucht. Du warst nicht dort!
Ich habe dich im Erdbeben gesucht. Du warst nicht dort!
Ich habe dich im Feuer gesucht. Du warst nicht dort!
Ich habe dich im Sturm gesucht. Du warst nicht dort!
Bist du dort___?
Bist du dort___?
Bist du im___?
Bist du im___?
...

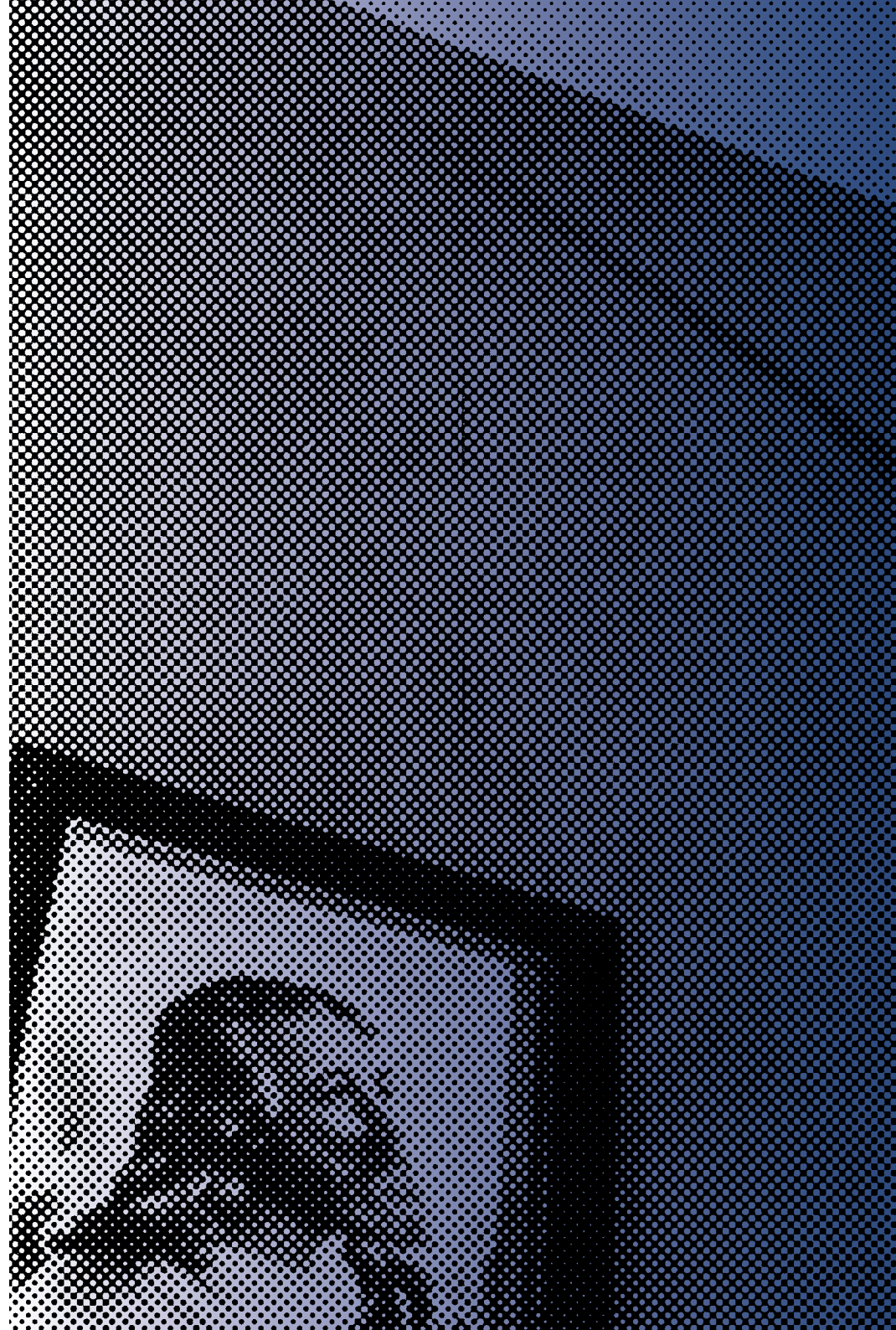
X. Leises Flüstern [*nach 1. Könige, 19,12*]

Bist du in der gewundenen Rauchsäule?
Bist du im Flug einer Schneeflocke?
In allem Licht
In allen Klängen
In allen Namen
In allen Wörtern?

überall
überall

XI. Überall [*aus der »Bhagavadgita«, 6,30*]

Wer mich überall erblickt
und alles auch in mir erblickt,
dem werde ich niemals verloren gehen
und der wird auch mir niemals verloren gehen.

Martina Seeber:
*Die Suche nach dem Göttlichen
jenseits der Religionsgrenzen*

Zu Ondřej Adámeks *Where are You?*
für Mezzosopran und Orchester

Es gibt solche und solche Texte. Es gibt Texte, die schon nach ein paar Wochen überaltert, überholt und kraftlos sind, und solche, die selbst nach Jahrtausenden nichts von ihrer Energie eingebüßt haben.

Die Bibelstelle aus dem Alten Testament, die Ondřej Adámek ins Zentrum stellt, gehört zu den letzteren. Sie beschwört existentielle Bilder, sinnliche Empfindungen und elementare Gefühle, es geht um Furcht und Entsetzen, Verwunderung, Schmerz, Sehnsucht bis hin zur Erlösung.

»Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn! Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her; der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben; aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elija hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle.«

Es sind sinnliche Sätze. Wer sie liest, spürt nicht nur die Hitze des Feuers auf der Haut und den Wind in den Haaren, sondern hört den Sturm in den Bäumen, den ohrenbetäubenden Krach, mit dem Felsen zerspringen, das Geräusch von abrutschenden Gesteinsmassen, bebender Erde, fauchenden Flammen und in der Glut knackendem Holz. Diese biblische Szene, die Ondřej Adámek zum ersten Mal im Gottesdienst in einer kleinen mährischen Dorfkirche hörte, begleitet ein imaginärer Soundtrack. Das Hören, auch das imaginäre, ist unser differenziertesten Sinn und zugleich ein überlebenswichtiger, weil er uns – wie das Riechen – auch in der Dunkelheit vor Gefahren oder auch anderen Ereignissen warnt.

Ondřej Adámek ist ein Komponist, der Musik als ganzheitliche Erfahrung versteht. Worte haben für ihn nicht nur eine Bedeutung, sie haben Klänge, sie berühren den Körper, bewegen ihn und initiieren Gefühle. In seinem

2018 gegründeten Vokalensemble N.E.S.E.V.E.N. experimentiert er auf allen Ebenen mit dem Potential von Sprache und vor allem unterschiedlichen Sprachen, von der Semantik über den Klang bis zur physischen Präsenz der Vokalist:innen, einschließlich des Dirigenten, der Teil des Gesamtkunstwerks wird. Im Mittelpunkt von *Where are You?* steht aber auch die Frage nach der spirituellen Dimension gesprochener und gesungener Worte, ob in christlichen Gebeten wie dem *Vater unser* oder in buddhistischen Mantren. Die elf »Lieder« dieses Zyklus, der sich weit mehr an Gustav Mahlers *Lied von der Erde*, als am romantischen Liederzyklus orientiert, beschreiben die Suche nach der rituellen Dimension eines musikalisch-sprachlichen Erlebnisses.

Der Anfang *Slotha – setting a trap for divine* erinnert in der beschwörenden Wiederholung von Worten und Silben, die den Fokus von der Bedeutung auf den Klang verschiebt, an ein Mantra. Der Kern jedoch ist das *Vater unser*, dessen zwei erste Worte auf aramäisch, der alten Sprache der Juden, gesungen und dann auf tschechisch, in Ondřej Adámeks Muttersprache übersetzt werden, was einer Deutung gleichkommt. Die Solist:in ist aufgefordert, »das Ritual für sich selbst, einfach und konzentriert«, in einem »wachen Zustand völliger Sensibilität und Aufmerksamkeit« zu vollziehen. Nur langsam, fast behutsam fächert sich das groß besetzte Orchester auf. Die Worte der Sänger:in finden ein Echo, breiten sich aus, verwandeln sich, werden illustriert. Schon hier kündigt sich in zischenden Geräuschen und im leise vibrierenden Donnerrohr die elementare Klangwelt der Bibelstelle jenseits der sprachlichen Kommunikation an.

Der Übergang von Sprache in konkrete Geräusche und Geräuschmusik wird den gesamten Zyklus prägen und verbinden. Die Schlagzeuger imitieren den Donner, die auseinander glissandierenden Streicher zeichnen das Klangbild eines Sturms, für den Schneesturm werden die Hörner herangezogen, während Flöten, später auch Streicher die alles erfassende Bewegung eines Erdrutsches simulieren. Magdalena Kožená singt dazu in ihrer tschechischen Muttersprache von der Suche nach Gott, sei es in den scheinbar nebensächlichen Geräuschen der Umwelt, sei es in Ehrfurcht gebietenden Naturphänomenen.

Im Gegensatz zu den Texten in unterschiedlichen Sprachen setzt Ondřej Adámek beim illustrierenden Orchesterklang auf unmittelbare Verständlichkeit. Die Gottsuche wird wie ein Drama inszeniert: »Diese Situation,

in der jemand Gott in Wind, Feuer und Sturm sucht, ihn aber nicht findet, enttäuscht ist und dann immer schneller nervöser – wie in einem Klangkatalog – zu suchen beginnt, wollte ich fast grotesk erscheinen lassen«.

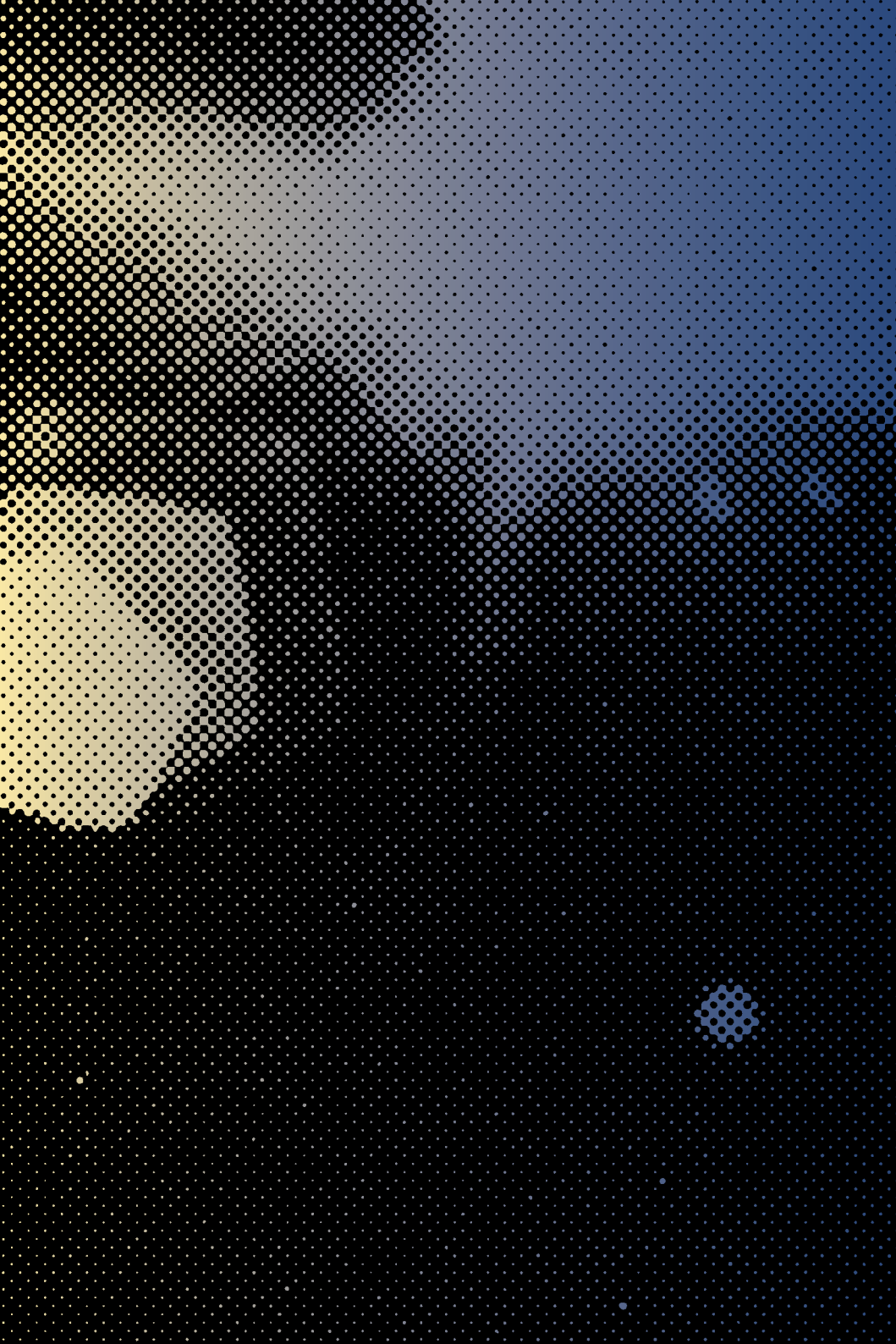
Ins Groteske schwenkt auch die Anverwandlung eines mährischen Volkslieds, in dem ein paar musikbegeisterte Trinker von Engeln in den Himmel geleitet werden, wo sie Petrus jedoch abweist. *Peter sent me back* vertritt im Zyklus die Funktion des Scherzo, beginnt wie ein Lied, verzichtet aber bald auf Worte und die Stimme, nutzt sie aber als Sprungbrett, um in Orchesterklängen zu versinken. In der Wahl des Textes, der abwechselnd im mährischen Dialekt und auf Tschechisch gesungen wird, erinnert dieses Lied aber auch an das mährische Dorf, in dessen Kirche Ondřej Adámek den Bibeltext aus dem Buch der Könige zum ersten Mal hörte.

In allen Stationen dieses Werks zeichnet sich eine allgemeingültige spirituelle Suche ab, die zugleich eine sehr persönliche ist. Mit allen Irrwegen, Enttäuschungen, aber auch der Erkenntnis, dass es weder eine Antwort, noch ein Ziel geben kann: »Jede Episode im Text geht auf eine persönliche Erfahrung zurück«, gesteht der Komponist. Seine spirituelle Suche beginnt im Judentum, da er aus einer jüdischen Familie stammt. Als Jugendlicher wendet er sich dem Christentum zu. Später wecken Buddhismus, Hinduismus und Sufismus sein Interesse, aus religiösen, aber auch musikalischen Gründen. Zu dieser Suche gehören auch Enttäuschungen, in diesem konkreten Fall über falsche Gurus, die die Sehnsüchte ihrer Anhänger missbrauchten. Eingeschrieben haben sich die Verletzungen in *Sharp point*, wo einzelne Worte nicht mehr gebetsmühlenartig wiederholt werden, sondern wie gemeißelt über dem Orchesterklang aufscheinen, bis ins kleinste Detail ausgeformt, hoch verdichtet und an den Rändern scharf konturiert.

Die anschließende Gruppe von Liedern führt nach Südspanien, wo Ondřej Adámek 2009 während eines langen Studienaufenthalts die Karwoche mit ihren Gesängen und Prozessionen erlebte: »Der Ausdruck, die Energie und Devotion der Saeta-Sänger ist unglaublich stark und in Europa außergewöhnlich«. In seiner eigenen, auf spanisch gesungenen Saeta verlagert sich ein Ostergesang aus Sevilla langsam von der Stimme ins Orchester, bis sich die maurischen Melismen in der Ferne verlieren. Auch die folgenden Stationen bleiben in Spanien. Jedoch steht nicht mehr die kollektive Frömmigkeit im Zentrum, sondern die individuelle Gotteserfahrung der Heiligen Teresa von Avila. Im folgenden Lied schildert der Mezzosopran

die Beichte der hörbar bewegten und auch musikalisch aus dem Gleichgewicht gebrachten Heiligen Teresa, die dem nüchtern deklamierenden Beichtvater von ihrer Begegnung mit Gott erzählt. Für das eigentliche Erweckungserlebnis steht das folgende Lied *Ecstasy*, in dem sich weite, farbenreiche Orchesterräume öffnen, von vielfach geteilten Streichern in immer neues Licht getaucht. Fast ohne Text aber nicht ohne die Stimme vollzieht sich die anschließende Levitation. Aus dem flächigen Instrumentalklang erhebt sich die Stimme, langsam und schwankend, aber stetig. War die Heilige Teresa eine Verrückte oder tatsächlich erleuchtet? Mit dem folgenden Lied stellt Ondřej Adámek die Gewissheiten in Frage. *You are not there* (Du bist nicht da) heißt es, wiederum angelehnt an den Bibeltext aus dem Buch der Könige, womit der Bogen zurück zum Anfang des Zyklus geschlagen ist. In der Partitur vermerkt der Komponist »Disillusion. Inner emptiness«. Die darauf folgende Musik ist zerklüftet, von scharfen Akzenten zerrissen.

Die finale Wende vollzieht sich im anschließenden, zehnten Lied *Gentle whisper*. Auch dieser Titel bezieht sich auf die Beschreibung der göttlichen Erscheinung im Windhauch. Wie nah der Hauch und damit die Manifestation des Göttlichen der Musik steht, verrät das Verhältnis zwischen der Sprache und der Musik. »Bist du in den geschwungenen Linien des Rauchs?« fragt die Sängerin, während der nunmehr englische Text die Verbindung zwischen den Rauchkringeln und Sinuswellen herstellt. »Du bist überall« – in diese Erkenntnis mündet schließlich die Suche nach dem Göttlichen jenseits der Religionsgrenzen – mit einem Loblied, das Ondřej Adámek an der strengen und einfachen Stimmführung des indischen Dhrupad-Gesangs orientiert. Der Text zu diesem Hymnus stammt aus dem hinduistischen *Bhagavad Gita*, gesungen jedoch auf Englisch, bis die letzten Worte wieder ins Aramäische wechseln. »Unterschiedliche Sprachen«, kommentiert der Komponist, »interessieren mich immer, auch als Musikmaterial«. Jede Sprache besitzt eine eigene Musikalität. Nicht nur das Tschechische, aus dem schon Leoš Janáček seine Musiksprache erneuerte. Auch Englisch, Spanisch, Aramäisch, Sanskrit: Jeder Sprache wohnen eigene Rhythmen, Tempi, Klangfarben, Register und eigene Ausdruckswelten inne. Für Ondřej Adámek, der von Tschechien zuerst nach Frankreich, dann nach Deutschland ging, ist auch die Erfahrung des Eintauchens in immer neue Sprachen, Mentalitäten und Kulturen eine persönliche.

Olivier Messiaen [1908–1992]

Et exspecto resurrectionem mortuorum [1964]

(Und ich erwarte die Auferstehung der Toten)

I.

Des profondeurs de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur:

Seigneur, écoute ma voix!

(Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir. Herr, höre meine Stimme!)

Psalms 130, Vers 1 und 2

II.

Le Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus; la mort n'a plus sur lui d'empire.

(Wissen wir doch, dass Christus, auferweckt von [den] Toten, nicht mehr stirbt; [der] Tod ist nicht mehr Herr über ihn.)

Paulusbrief an die Römer, Kapitel 6, Vers 9

III.

L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu ...

(Die Stunde kommt, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden)

Evangelium nach Johannes, Kapitel 5 Vers 25

IV.

Ils ressusciteront, glorieux, avec un nom nouveau – dans le concert joyeux des étoiles et les acclamations des fils du ciel.

(Sie werden auferstehen, glorreich, mit einem neuen Namen - als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Gottessöhne jubelten)

Paulusbrief an die Korinther, Kapitel 15 Vers 43 – Offenbarung des Johannes, Kapitel 2 Vers 17, Buch des Hiob, Kapitel 38, Vers 7

V.

Et j'entendis la voix d'une foule immense ...

(Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Schar ...)

Offenbarung des Johannes, Kapitel 19 Vers 6

2 Piccoloflöten
 3 Flöten
 3 Oboen
 Englischhorn
 Es-Klarinette
 3 Klarinetten
 Bassklarinette
 3 Fagotte
 Kontrafagott
 6 Hörner
 Piccolotrompete
 3 Trompeten in C
 3 Posaunen
 Bassposaune
 1 Tuba
 Bass Saxhorn (oder Tuba)
 Schlagzeug

Entstehungszeit: 1964

Auftraggeber: André Malraux, Kultusminister unter Charles de Gaulle

Uraufführung: 7. Mai 1965 in der Sainte Chapelle in Paris unter der Leitung von Serge Baudo

Martina Seeber: *Der Titel ist Programm*

Zu Olivier Messiaens *Et exspecto resurrectionem mortuorum*
 für Holz-, Blechbläser und Metallschlaginstrumente

Es ist eine seltsame Tiefe, aus der sich der Gesang der Bläser zu Beginn erhebt. Keine vollkommene Schwärze, vielmehr eine schwach leuchtende Dunkelheit, die fortwährend die Farbe wechselt, während sich die Melodie langsam vorwärts bewegt. Die Bewegungen sind einfach und unaufgeregt, der Rhythmus hingegen merkwürdig sperrig. Taktwechsel rücken die Schwerpunkte der Melodie mal hierhin, mal dorthin. Olivier Messiaen wählt für dieses, nur mit Bläsern und Schlagwerk ungewöhnlich besetzte Werk einen beunruhigenden Anfang. Das eigenartige Leuchten markiert den Beginn des Wartens auf die Auferstehung, es illuminiert einen Ort, der keiner ist, ein Ort jenseits von Raum und Zeit. Die Frage nach dem geeigneten Schauplatz für die Aufführung dieser Musik, die an die Toten der beiden Weltkriege erinnert, stellte sich auch dem Komponisten. Vielleicht stellte sie sich sogar dringlicher als sonst, denn er erklärte »Kirchen, Kathedralen und sogar die freie Natur und das Gebirge« zu möglichen und anstrebenswerten Aufführungsorten. Der Titel seiner Instrumentalmusik ist Programm. Olivier Messiaen hat ein Ritual komponiert. Obwohl vom französischen Staat in Auftrag gegeben, ist *Ich erwarte die Auferstehung der Toten* eine geistliche Musik, zwar nicht liturgisch und damit für den Gottesdienst bestimmt, aber zutiefst religiös.

Der erste Satz ist mit dem Anfang des Psalms 130 überschrieben: »Aus der Tiefe, oh Herr, rufe ich zu dir«. Es ist der Ruf der Sterblichen nach Erlösung aus dem irdischen Leid. Mit einer fast übermütigen Figur in den Holzbläsern, unter denen nun auch Flöten und Oboen zu hören sind, kündigt sich bereits im zweiten der fünf Sätze, und damit dramaturgisch betrachtet recht früh, die erhoffte Auferstehung an. Im Mittelpunkt steht wieder eine Melodie, die sich nunmehr in einsamer Höhe von einem Instrument zum nächsten bewegt und dabei erneut einem ungewöhnlichen Rhythmus folgt. Auf der Suche nach einer Erneuerung der Rhythmik hat

Olivier Messiaen nicht nur die abendländische Musikgeschichte studiert, sondern auch die Musikkulturen des antiken Griechenland und Indiens. Der hier verwendete Rhythmus steht in Indien für die »Kraft des Löwen«, eine Bezeichnung, die mehr als nur Symbolkraft besitzt. Der Rhythmus verkörpert dort diese Kraft. Die Formel heißt Simhavikrama, besteht aus drei mal fünf Elementen und ist Shiva gewidmet. Im Hinduismus ist er nicht nur der Gott der Zerstörung und des Todes, sondern zugleich auch der Überwindung und Schöpfung. Er repräsentiert den Tod des Todes. Eine Brücke in die asiatische Kultur und Glaubenswelt schlagen auch die Glockenklänge, die in diesem Satz die Überwindung des Todes ankündigen. Fast alles lässt sich in diesem Werk symbolisch deuten. Dazu gehören Rhythmen, Melodien und Glockenklänge, aber auch der magisch lange Hall des Tamtam, des großen chinesischen Gongs, der eine tragende Rolle spielt. Seine lange und kraftvolle Resonanz steht, so erklärt es der Komponist selbst, für die Auferstehung, die im dritten Satz verkündet wird. Er trägt die Überschrift: »Die Stunde wird kommen, in der die Toten die Stimme des Gottessohnes hören werden«. Das Tamtam verkörpert eine der drei Manifestationen dieser Stimme. Aber auch die Stille sowie die Klänge der Glocken assoziiert Messiaen mit der akustischen Präsenz des Göttlichen. Auf einer dritten Ebene symbolisiert schließlich auch der Gesang eines Vogels die Stimme des Auferstandenen. Olivier Messiaen kannte die Welt der Vögel wie kaum ein anderer. Immer wieder finden ihre Gesänge Eingang in seine Kompositionen. Hier ist es die Stimme des Uirapuru aus Amazonien. Sein flötengleicher Ton, die disparaten melodischen Sprünge, die unerwarteten Farbänderungen und Wechsel der Lautstärke machen nicht nur seinen Gesang zu einem besonderen Erlebnis. Am Amazonas heißt es nämlich, man höre den Gesang des Uirapuru in der Stunde des eigenen Todes. Olivier Messiaen wusste um diesen Glauben, weshalb die Vogelstimme hier mehr als nur eine exotische, melodisch exzentrische Bereicherung darstellt.

Ausgehend von dieser dreifach symbolgeladenen Verkündigung der Auferstehung führen die beiden letzten Sätze in einen sich konsequent steigernden Zustand kollektiven Jubels. Olivier Messiaen wechselt den Ort. Nach den Rufen der unerlösten Seelen aus der irdischen Tiefe, nach den Vogelgesängen, die sich bereits über den Erdboden erheben, überführt er die erlösten Seelen in den Himmel.

Im »Freudenkonzert der Sterne und den Rufen der Himmelssöhne«, wie der vierte Satz heißt, fließt musikalisch alles zusammen, was in den ersten Sätzen entwickelt wurde. Zwischen den theatralen Schlägen des Tamtam intonieren die Bläser einen Osterintrotitus, sie imitieren den Gesang der südeuropäischen Kalanderlerche, der in den Ohren des komponierenden Ornithologen das Gefühl der Freude und die Lust an der Bewegung vermittelt. Auch das Thema des ersten Satzes kehrt zurück, ebenso der indische Rhythmus des zweiten. Olivier Messiaen beschreibt das Ende dieses Satzes, der bereits ein Finale abgeben könnte, mit den Worten: »Die Engel und die Sterne vereinen sich in ihrem Glanz, um die Auferstandenen zu begrüßen, indem sie vier Musiken, vier schillernde Farbspiele, vier Klangkomplexe überlagern.«

Was kann darauf noch folgen? An den Schluss setzt Olivier Messiaen eine auskomponierte Vision. Den finalen Lobgesang überschreibt er mit einem Zitat aus der Offenbarung des Johannes: »Ich hörte die Stimme einer riesigen Menge ...« Flankiert von Glockenklängen erhebt sich eine langsame Melodie, in die immer mehr Bläser einstimmen. Von der Menge der Bläser und Perkussionisten wird die göttliche Kraft im Unisono beschworen, laut, gewaltig und zugleich mit einfachsten Mitteln. Demonstrierte der vierte Satz noch die Vielfalt in der dichten Folge und Überlagerung heterogener Materialien, konzentriert sich Oliver Messiaen hier auf die Vielfalt in der Einheit. »unanime« kommentiert der Komponist die Verschmelzung im Vorwort: »wie eine einzige Seele«.

Biographien

Ondřej Adámek
Olivier Messiaen

Magdalena Kožená
Sir Simon Rattle

Ondřej Adámek [*1979]

Ondřej Adámek wurde 1979 in Prag geboren, studierte Komposition an der Musikakademie in Prag und am Konservatorium in Paris. Er komponiert Orchester-, Kammer-, Vokal-, und elektroakustische Musik und arbeitet mit Choreographen des zeitgenössischen Tanzes zusammen. Er erhielt zahlreiche Kompositionsaufträge von wichtigen Festivals und Ensembles wie auch von der *musica viva*, in der er mehrfach aufgeführt wurde. Seine Werke wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Durch längere Aufenthalte in verschiedenen Ländern (Spanien, Japan, Bali, Indien, Kolumbien, Kenia) taucht Adámek tief in die Kultur, Religion und Musik der unterschiedlichen Kulturen ein. Als Komponist und Dirigent beschäftigt er sich intensiv mit der Darstellung, Entwicklung und Zukunft des Operngesangs. Zu diesem Zweck gründete er sein eigenes internationales Vokalensemble NESVEN, das aus ausgebildeten Gesangsolisten besteht. Als Dirigent, Chorleiter und Dozent unterschiedlicher Workshops untersucht Adámek Authentizität und Originalität der Stimme sowie Bewegungen, Gestik und Theatralik auf der Bühne. Dabei spielen phonetische als auch semantische Aspekte, die Aussprache, die Diktion und die Auslegung des Textes eine wesentliche Rolle.

Olivier Messiaen [1908–1992]

Messiaen wurde am 10. Dezember 1908 in Avignon geboren. Die Neigung zur Musik und seine schöpferische Begabung traten früh hervor und wurden vom literarisch-künstlerisch bestimmten Elternhaus gefördert. 1931 begann Messiaen seine Laufbahn als Organist an Sainte Trinité, einer der großen Pariser Kirchen. Er versah dieses Organistenamt dann bis zu seinem Tode, also über 60 Jahre lang. Natürlich komponierte er auch für sein Instrument und neben der Orchester- und der Klaviermusik bildet die Musik für die Orgel eine der tragenden Säulen seines Oeuvres. Unabhängig von seinen Erfolgen als Organist machte sich Messiaen allmählich auch einen Namen als Komponist. Sein Schaffen vor 1949, in dem sich noch Anklänge an Debussy und Ravel vernehmen lassen, kulminiert in der monumentalen *Turangalila-Symphonie* [1946–1948]. Ab 1941 gab Messiaen Theoriekurse am Pariser Conservatoire und zog mit seinem unkonventionellen Ansatz avantgardistisch gesonnene Studenten wie Pierre Boulez an. Obwohl Messiaens Theorien in hohem Maße auf ihn persönlich zugeschnitten sind, wurde er zu einem der einflussreichsten Kompositionslehrer seiner Epoche. In seinem eigenen Schaffen brachten die *Quatre Études de rythme* für Klavier (1949–1950), mit denen Messiaen der entstehenden seriellen Musik entscheidende Impulse gab, einen radikalen Umschwung von überschwänglicher Opulenz hin zu strenger Konstruktivität. In den folgenden, von Vogelgesängen inspirierten Werken wie dem Klavierzyklus *Catalogue d'Oiseaux* [1956–1958] nahm er allmählich Elemente seines früheren Schaffens wieder auf und fand so zu seinem charakteristischen, unverwechselbaren Stil. Choralartige Melodien, die oft in extrem ruhiger Bewegung erscheinen, dissonanzgehärtete Klangfelder von nicht mehr durchhörbarer Komplexität und andere heterogene Elemente fügt er zu unregelmäßigen Mosaiken zusammen, die den Hörer vor allem durch ihre klanglichen Wirkungen bezwingen. In seinen letzten beiden Lebensjahrzehnten entstanden vor allem christlich inspirierte Werke. 1975 nahm Messiaen, inzwischen ein weltberühmter Komponist, die Arbeit an der Oper *Saint François d'Assise* auf, die im November 1983 uraufgeführt wurde. Danach konnte er 1991 mit *Éclairs sur l'Au-Delà* als der letzten abgeschlossenen Komposition ein weit ausgreifendes Orchesterwerk beenden. Der Komponist starb am 28. April 1992 in Paris.

Magdalena Kožená

Magdalena Kožená wurde 1973 in Brno geboren und studierte Gesang und Klavier am dortigen Konservatorium, später bei Eva Blahová an der Akademie der darstellenden Künste in Bratislava. Ihre Auftritte führten sie nach London, Paris, Brüssel, Berlin, Amsterdam, Wien, Tokio, San Francisco, in die New Yorker Carnegie Hall sowie zu den führenden europäischen Festivals - in Zusammenarbeit mit Pianisten wie Daniel Barenboim, Yefim Bronfman und Malcolm Martineau, András Schiff und Mitsuko Uchida. Sie arbeitete mit vielen der weltweit führenden Orchester zusammen und mit Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Mariss Jansons, Gustavo Dudamel, Bernard Haitink und Jiří Bělohlávek, Sir Roger Norrington und Nikolaus Harnoncourt. Ihr weit gespanntes Repertoire führt bis hin zu zeitgenössischen Partien wie ihr Rollendebüt als Lady Macbeth bei der Weltpremiere von Pascal Dusapins *Macbeth, Underworld in La Monnaie* in Brüssel zeigt. Weitere Opern-Engagements in jüngster Zeit sind ihre Rückkehr als Octavian in Strauss' *Der Rosenkavalier* an der Metropolitan Opera unter Sir Simon Rattle (2019), als Idamante in Mozarts *Idomeneo* an der Staatsoper Berlin (2020) und ihr Rollendebüt als Kellnerin bei der Weltpremiere von Kaija Saariahos *Unschuld* beim Festival Aix En Provence (Sommer 2021). Auch als Konzertsängerin feiert sie große Erfolge. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2003 den Titel Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres der französischen Regierung für ihre Verdienst um die französische Musik.

Sir Simon Rattle

Sir Simon Rattle, in Liverpool geboren, studierte an der Royal Academy of Music in London. Von 1980 bis 1998 arbeitete er – zunächst als Erster Dirigent und Künstlerischer Berater, dann als Musikdirektor – mit dem City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO) und formte es zu einem international renommierten Klangkörper. 2002 ging er nach Berlin und war dort bis 2018 Chefdirigent der Berliner Philharmoniker und Künstlerischer Leiter der Berliner Philharmonie. 2017 wurde er zum Musikalischen Leiter des London Symphony Orchestra ernannt und für die Saison 2017/18 hatte er die Leitung beider Klangkörper inne. Sir Simon hat über 70 Aufnahmen eingespielt und erhielt zahlreiche international angesehene Preise für seine Aufnahmen bei verschiedenen Labels. Von 2014 an hat er kontinuierlich sein CD-Portfolio bei dem eigenen Label der Berliner Philharmoniker – Berliner Philharmoniker Recordings – aufgebaut, darunter die Einspielungen der kompletten Symphonie-Zyklen von Beethoven, Schumann und Sibelius.

Musikalische Bildung nimmt für Sir Simon Rattle einen hohen Stellenwert ein. Während seiner Partnerschaft mit den Berliner Philharmonikern hat er mit dem Education-Programm Zukunft@Bphil neue Wege beschritten. Das brachte ihm 2004 den Comenius Preis ein, 2005 den Schillerpreis der Stadt Mannheim, die Goldene Kamera und die Urania Medaille. Zusammen mit den Berliner Philharmonikern wurde er 2004 zum internationalen UNICEF Botschafter ernannt. Sir Simon Rattle erhielt auch einige angesehene persönliche Ehrungen: 1994 wurde er in den Ritterstand erhoben, 2014 durch Ihre Majestät die Königin zum Mitglied des Order of Merit ernannt und zuletzt mit einer der ältesten britischen Auszeichnungen, dem Freedom of the City of London geehrt.

Sir Simon unterhält langjährige Beziehungen mit den führenden Orchestern in London, Europa und den USA. Mit der Saison 2023/24 wird er als Nachfolger von Mariss Jansons Chefdirigent von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sein.

Nachweise

Die Texte von Martina Seeber sind Originalbeiträge für die *musica viva*. Abdruck des Gesangstextes von *Where are You?* mit freundlicher Genehmigung des Komponisten.

Nachdruck nur mit Genehmigung. Redaktionsschluss: 15. Februar 2021

Änderungen vorbehalten

NEWS

musica viva | **letter**

online anmelden unter
br-musica-viva.de/newsletter

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden über die *musica viva* des Bayerischen Rundfunks, Münchens Konzertreihe für zeitgenössische Musik: Nutzen Sie den kostenlosen Newsletter als digitalen Wegweiser zu Programm- und Konzertinformationen, neuen Bloginhalten sowie Radioübertragungen auf BR-Klassik.

musica viva NEWS – Der monatliche Newsletter

SIR SIMON RATTLE

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

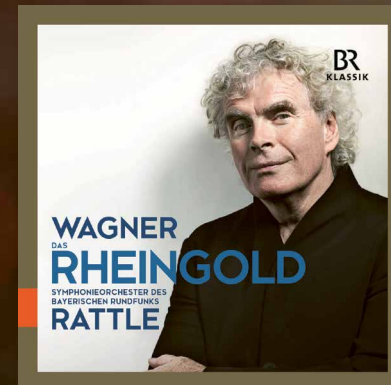
„Rattle gehört nun zu jenen BR-Chef-dirigenten, die unter Musizieren stets auch Musikantisches verstehen. Die jene Emotion sowohl beim Orchester als auch beim Publikum entfachen können, die über Strukturelles, Analytisches, zuweilen auch genialisches Posieren hinausgeht. Ein Animateur, ein Motivator, dem das Herz mindestens ebenso wichtig ist wie das Hirn.“

Markus Thiel,
Münchner Merkur Januar 2021

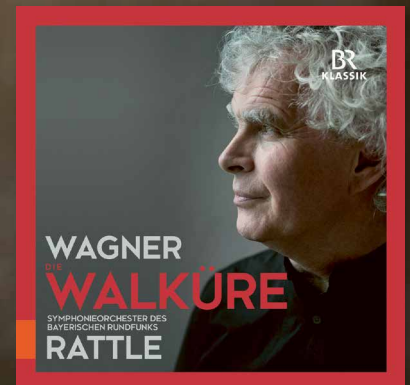
Mit Magdalena Kožená, Stuart Skelton

CD 900172

Mit Elisabeth Kulman, Anette Dasch,
Janina Baechele, Michael Volle,
Christian Van Horn, Benjamin Bruns

2 CD 900133

Mit Elisabeth Kulman, Irène Theorin,
Eva Maria Westbroek, Eric Halfvarson,
James Rutherford, Stuart Skelton

4 CD 900177

Impressum

Herausgeber

Bayerischer Rundfunk / *musica viva*

Künstlerische Leitung

Dr. Winrich Hopp

Redaktion

Dr. Larissa Kowal-Wolk

Konzept / Gestaltung

Günter Karl Bose [www.lmn-berlin.de]

musica viva

Künstlerische Leitung

Dr. Winrich Hopp

Produktion, Projektorganisation

Dr. Pia Steigerwald

Redaktion

Dr. Larissa Kowal-Wolk

Presse/Kommunikation, Produktionsassistentz

Anna Mareis

Büro

Bea Rade

Bayerischer Rundfunk

musica viva

Rundfunkplatz 1

D-80335 München

Tel.: 00 49-89-5900-42826

mailto:musicaviva@br.de

www.br-musica-viva.de

