

Olivier Messiaen/
Clytus Gottwald

Louange à l'Éternité
de Jésus

(aus: Quatuor pour la fin du temps)

arranged for 19 voices

Carus 9.116

Vorwort

Im Gegensatz zu früheren Bearbeitungen, die immer von einer vokalen Vorlage ausgingen, wurde im vorliegendem Fall ein Instrumentalstück zum Ausgangspunkt der Bearbeitung genommen, der fünfte Satz aus Olivier Messiaens *Quatuor pour la fin du temps*. Allerdings suggeriert der Titel dieses Satzes „Louange à l'Eternité de Jésus“ durchaus Vokales, darin vergleichbar den instrumentalen Alleluias, die in vielen Werken Messiaens, z. B. in *Les Couleurs de la Cité céleste*, als sprachlose Exklamation figurieren. Ist in den gregorianischen Alleluias das Instrumentale in Gestalt des Sprachlosen vorgebildet, so verweisen Werke wie der besagte Satz aus dem *Quatuor* auf das Vokale als ihren Ursprung. Eine Vokalisierung dieser Vorlage hatte deshalb auszugehen von solcher Ambiguität. Das heißt: Es war ein Text zu unterlegen, der wie im gregorianischen Alleluja den Sängern ermöglicht, das Gesungene zu artikulieren, ohne es in irgendeiner Form zu bestimmen. Auf der Suche nach einem Text, der weder eine Geschichte erzählt, noch eine solche reflektiert, stieß ich auf Messiaens eigene Texte, genauer auf jene, die er für seine *Trois petites Liturgies de la Présence divine* komponiert hatte: „Mon Jésus, mon silence, restez en moi ; mon Jésus, mon royaume de silence, parlez en moi ...“ (Mein Jesus, mein Schweigen, bleibe in mir; mein Jesus, mein Reich des Schweigens, sprich in mir ...). Sie spiegeln eben jene Ambiguität, die auch an Messiaens Musik zu beobachten ist: Sie deuten und bedeuten nichts, und doch artikulieren sie etwas, suchen mit Hilfe ihrer Begriffe über die Begrifflichkeit hinauszugelangen – nicht in Form einer philosophischen Anstrengung, sondern in Form eines aus sich Heraustretens. Nicht umsonst lautet die originale Vortragsbezeichnung im 5. Satz des *Quatuor* „Infiniment lent, exstatique“.

Damit wird aber auch die Schwierigkeit der vokalen Interpretation benannt. Der Atem setzt diesem „unendlich langsam“ eine natürliche Grenze. In zahlreichen Aufführungen hat sich herausgestellt, dass ein Grundtempo von $\text{♩} = 50$ dem Charakter des Stückes und den Möglichkeiten der Interpreten gleicherweise angemessen ist. Um den musikalischen Zusammenhang nicht durch ständige Taktwechsel zu stören, las es nahe, die Taktwechsel in die Dirigerstimme zu verlegen, ein Usus, den wohl Boulez in die Musik eingeführt hat. Das hat den Vorteil, dass man den Sängern nicht lange erklären muss, was an welcher Stelle geschlagen wird. Es ist an der Dirigerstimme jederzeit abzulesen.

Die Artikulation der collagierten Texte sollte nicht übertrieben werden. Auf keinen Fall darf die Artikulation das legato zerstören, sondern sie soll den Klang modulieren. Im Für-sich-hin der Texte durchdringen sich ein mentales und ein technisches Moment: subjektive Versenkung und Erinnerung an die Pulsation des Klaviers im *Quatuor*. – Dass eine Besetzung von 19 Sängerinnen und Sängern gewählt wurde, hängt nicht nur damit zusammen, dass der Sopran weniger beschäftigt ist als die übrigen Stimmen, sondern auch mit Messiaens erklärter Vorliebe für Primzahlen.

Ditzingen, Juli 2002/Oktober 2013

Clytus Gottwald

Foreword

In contrast to earlier arrangements, which were based on vocal models, in the present case an instrumental piece, the fifth movement from Olivier Messiaen's *Quatuor pour la fin du temps* was used as the starting point here. Admittedly the title of this movement, "Louange à l'Eternité de Jésus" suggests something entirely vocal, in that the instrumental Alleluias figure in Messiaen's works as speechless exclamation, e. g., in *Les Couleurs de la Cité céleste*. If in the gregorian Alleluias the instrumental aspect is molded in the shape of speechless utterance; thus works, such as the present movement from the *Quatuor*, refer to the vocal aspect of its origins. Therefore a vocalization of this model had to emanate from such ambiguity. This means there was a text to be underlaid as in a gregorian Alleluia which enabled the singers to articulate the material to be sung without defining any form. In searching for a text which neither told a story, nor reflected one I came upon Messiaen's own text or, more precisely, that which he had composed for his *Trois petites Liturgies de la Présence divine*: "Mon Jésus, mon silence, restez en moi ; mon Jésus, mon royaume de silence, parlez en moi ..." (My Jesus, my silence, reside in me; my Jesus, my kingdom of silence, speak to me). It reflects just that ambiguity which can also be observed in Messiaen's music: It indicates and signifies nothing, and yet it articulates something, seeking with the help of concepts to go beyond a system of concepts – not in the form of a philosophical endeavor, rather in the form of stepping out of oneself. Not for nothing did the original performance marking of the fifth movement of the *Quatuor* is indicated as "Infiniment lent, exstatique."

However, for this reason the difficulty of the vocal interpretation must be mentioned. This "Infiniment lent" (extremely slow) tempo imposes a natural barrier for breathing. In countless performances it has been proven that a basic tempo of $\text{♩} = 50$ is equally appropriate for the character of the piece and for the performance possibilities of the musicians. In order not to disturb the musical context through continuous changes of meter, the changes of time signatures have been placed in the conductor's part, a practice which Boulez probably initiated in music. That has the advantage that one need not make long explanations to singers as to how the beats will be conducted for one or the other passages. This can be read in the conductor's part.

The articulation of the compiled texts should not be exaggerated. By no means should the articulation destroy the legato, rather it should serve to modulate (temper) the sound. In the aimless nature of the text a mental and a technical moment penetrate each other: subjective immersion and the memory of the pulsation of the piano in the *Quatuor*. – The fact that a scoring for 19 singers was chosen is not only due to the fact that the soprano has less to sing than the other voices, but also to Messiaen's declared preference for prime numbers.

Ditzingen, July 2002/October 2013

Translation: Earl Rosenbaum

Clytus Gottwald

Avant-propos

Contrairement aux anciens arrangements qui partaient toujours d'un modèle vocal, c'est une pièce instrumentale qui est à l'origine de l'arrangement dans le cas présent, à savoir le cinquième mouvement du *Quatuor pour la fin du temps* d'Olivier Messiaen. Toutefois, le titre de ce mouvement « Louange à l'Eternité de Jésus » suggère tout à fait une inspiration vocale, comparable aux alléluias instrumentaux qui font figure d'exclamation sans paroles dans beaucoup d'œuvres de Messiaen, p. ex. dans *Les Couleurs de la Cité céleste*. Alors que dans les alléluias grégoriens, l'élément instrumental se constitue sous la forme du non verbal, des œuvres comme le dit mouvement du *Quatuor* puisent leur origine dans l'élément vocal. Une vocalisation de ce modèle devait donc partir d'une telle ambiguïté. Cela signifie qu'il fallait disposer sous la musique un texte permettant aux chanteurs, comme dans l'alléluia grégorien, d'articuler ce qui est chanté sans le fixer dans une forme quelconque. A la recherche d'un texte qui ne raconte ni une histoire ni n'en fait la réflexion, je suis tombé sur des propres textes de Messiaen, plus précisément sur ceux qu'il avait composés pour ses *Trois petites Liturgies de la Présence divine* : « Mon Jésus, mon silence, restez en moi ; mon Jésus, mon royaume de silence, parlez en moi ... ». Ils reflètent justement cette ambiguïté présente aussi dans la musique de Messiaen : ils n'interprètent ni ne signifient rien et pourtant, ils articulent quelque chose, cherchent par leurs concepts à dépasser le conceptuel – non pas sous la forme d'une réflexion philosophique mais par un effort de transcendance. Il n'est pas fortuit que l'indication de jeu originale au 5e mouvement du *Quatuor* soit « Infiniment lent, extatique ».

Ce qui aborde la difficulté de l'interprétation vocale. Le souffle pose une limite naturelle à cet « Infiniment lent ». Il s'est avéré dans de nombreuses représentations qu'un tempo de base de $\text{♪} = 50$ convient autant au caractère du morceau qu'aux possibilités des interprètes. Afin de ne pas gêner le contexte musical par des changements permanents de mesure, il était compréhensible de déplacer le changement de mesure dans la partie de direction, une coutume que Boulez a sans doute introduite en musique. L'avantage est qu'il ne faut pas expliquer aux chanteurs ce qui est battu à quel endroit. On peut le lire à tout moment à la partie de direction.

L'articulation du collage de textes ne devrait pas être exagérée. Elle ne doit en aucun cas détruire le legato mais doit au contraire moduler la sonorité. Dans le flux intrinsèque aux textes s'interpénètrent un moment mental et un moment technique : immersion subjective et souvenir de la pulsation du piano dans le *Quatuor*. Le choix d'une distribution de 19 chanteuses et chanteurs dépend non seulement du fait que le soprano a moins à faire que les autres voix mais aussi de la préférence de Messiaen pour les nombres premiers.

A Pierre Boulez

Louange à l'Éternité de

Olivier Messiaen 1908–1992

1992 by Clytus Gottwald (*1925)

Text: Olivier Messiaen

Infiniment lent, extatique ♩ = 50 – 60

Aufführungsdauer / Duration: ca. 8 min.

Erstveröffentlichung 2013 by Carus-Verlag, Stuttgart – CV 9.116

© Edition Durand, Paris. Reproduced by permission of Edition Durand (Universal Music Publishing Group)

Vervielfältigungen jeglicher Art sind gesetzlich verboten. / Any unauthorized reproduction is prohibited by law.

Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved / Printed in Germany / www.carus-verlag.com

II

mour,

mour,

mour,

cresc.

sc.

d'a - - mour.

d'a - - mour. *cresc.*

mon a - m'

ce,

mon roy - au - me de si - len - ce, -

cresc.

mf

a - mour, mon dieu,

de si - len - ce,

de len - c

au - me de si - len -

cresc.

mf

a - mour, mon dieu,

mon a - mour, mon

de ci:

Original evtl. gemindert • Evaluation Copy - Quality may be reduced • Carus-Verlag

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy - Quality may be reduced • Carus-Verlag

l'a - mour,

cresc.

pri

arc - en - ciel d'a - mour,

13

Mé - lo - die rou - ge et mauve en lou - an -
Mé - lo - die rou - ge et mauve en lou - Pé - re.
Mé - lo - die rou - ge et mauve en lo du Pé - re.
Mé - lo - die rou - ge et mauve en an - ge du Pé - re.

Mé - lo - die rou - ge lou - an - ge du Pé - re, du Pé -
Mé - lo - die mauve en lou - an - ge du Pé - re,
mé - que le ciel parle en moi,
rou - ge que le ciel parle en moi,
lo - die rou - ge que le ciel parle en moi,

mé - lo - die rou - ge, Pé - re,
mon tou - jours, mon tou - jours dr' re, lou -
mé - lo - die rou - ge de miè - re, lou -
mé - lo - die rou - miè - re, que le ciel parle en moi, lou -
tou - jours, mé du Pé - re

mon — de la lu - miè - re, de lu -
me s, mon tou - jours de la lu - m
tou - jours de la lu - miè -
mon tou - jours de la lu - m
mon tou - jours de la lu - miè -

Ausgabekualität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy - Quality may be reduced

Carus-Verlag

The image shows a single page of a musical score for 'Carmen' by Georges Bizet. The page is oriented vertically and contains five staves of music. The music is in common time, with a key signature of four sharps. The lyrics are in French and are placed below the corresponding staves. Several large, semi-transparent text overlays are scattered across the page. One overlay reads 'PROBE' in large letters, another 'EVALUATION COPY' with a checkmark, and a third 'Quality may be reduced' with a warning symbol. A fourth overlay says 'Original evtl. gemindert'. A fifth overlay at the bottom left says 'Ausgabekualität gegenüber'. A sixth overlay on the right side says 'Carus-Verlag'. There are also some decorative icons, such as a magnifying glass and an open book, overlaid on the page.

21

c'est pour nous.
il est parti,
il est parti,
il est parti,
il est parti,
est pour nous,
c'est pour nous,
c'est pour nous,
mour, modèle en bleu,
mour, modèle en bleu,
mour, modèle en bleu,
mour, mo - ges,
pour an - ges, bien - heu - reux,
bleu pour an - ges, il
bleu pour an - ges, il
bleu pour ar - ges,
bleu pour an - heu - reux,
bleu pour an - heu - reux,

Ausgabequalität gegenüber Original evtl. gemindert • Evaluation Copy - Quality may be reduced • Carus-Verlag

Clytus Gottwald

Transkriptionen fü

Berlioz: Sur les lagunes (2003) ●

Brahms: Fünf Lieder (2011) ●

Caplet: Trois Fragments du Miroir de Jésus

Cornelius: Drei Weihnachtslieder (2011)

Debussy: Les Angélus (1995) ●

- Des pas sur la neige (2001)
- Soupir (2004) ●
- Il pleure dans mon cœur

Fauré: Deux Mélodies

Franz: Fünf Lieder nach

Grieg: Drei Lieder (?)

Haydn: Genesis (T)

Liszt: Zwei Mel

- Zwei Tr

Mahler: Er

- Urlicht
-

Martin: L'ermite de Jésus (1992) ●

Meier: Lieder (2012)

Messiaen: La lugubre Modonna, 1640 (Marienklage) (2010)

Meyer: Drei Lieder aus dem Nachlass (2011) ●

Mozart: L'io babbino caro (2000)

Nancarrow: Le défilé des cloches (2004) ●

Neuwirth: Toi, le cœur de la rose (2007) ●

Neumann: Drei Lieder nach Texten v. Heyse und Rilke (2005)

Obert: Der Wegweiser (2003)

- Vier Gesänge (2005)
- Nacht und Träume + Am Tage Allerseelen
- Rastlose Liebe + An den Mond
- Zwei Lieder aus: Schwanengesang (2005)

Oppitz: Der Doppelgänger + Ständchen

Schumann: Vier Gesänge aus „Dichterliebe“ (2009)

- Im wunderschönen Monat Mai; Die Rose, die L.
- Dein Angesicht; Aus alten Märchen winkt

- Vier Gesänge nach Eichendorff (2006)
- Frühlingsfahrt + Wehmut ●
- Waldgespräch + Mondnacht ●
- Tragödie op. 64,3 (2008)

Stölzl: Entflieh mit mir + Es fiel ein Re

Wagner: Drei Gesänge zu „Tristan und Isolde“

- Im Treibhaus (2004) ●
- Träume (2004) ●
- Isoldes Liebestod (2004) ●

Webern: Vier frühe Lieder

Wolf: Vier Lieder

evtl. gemini

Bücher:
Gottwald: Hc
Gottwald: Hc
Got+ her Origin chrift
e Autobiographie
im 20. Jahrhundert

equalität gegen
nble Stuttgart, Dir. Marcus Creed
scriptionen für Chor a cappella,
t, Dir., Marcus Creed
amerChor Saarbrücken, Dir. Georg Grün
KammerChor Saarbrücken, Dir. Georg Grün
rchor Stuttgart, Dir. Frieder Bernius

anders angegeben: gem. Chor

Scoring*	Carus No.
16 voci	9.113
5-8	9.143
16	9.114
5-8	9.140
SSSSAA	9.503
16	9.104
16	9.119
16	9.129
SAATTBB	9.147
4-6	9.1-
6-8	9.1-
9	9.1-
SATB/SATB	
8	
8	
9	
16	
19	
5+7	
F	
1-5	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	
52	
54	
56	
58	
60	
62	
64	
66	
68	
70	
72	
74	
76	
78	
80	
82	
84	
86	
88	
90	
92	
94	
96	
98	
100	
102	
104	
106	
108	
110	
112	
114	
116	
118	
120	
122	
124	
126	
128	
130	
132	
134	
136	
138	
140	
142	
144	
146	
148	
150	
152	
154	
156	
158	
160	
162	
164	
166	
168	
170	
172	
174	
176	
178	
180	
182	
184	
186	
188	
190	
192	
194	
196	
198	
200	
202	
204	
206	
208	
210	
212	
214	
216	
218	
220	
222	
224	
226	
228	
230	
232	
234	
236	
238	
240	
242	
244	
246	
248	
250	
252	
254	
256	
258	
260	
262	
264	
266	
268	
270	
272	
274	
276	
278	
280	
282	
284	
286	
288	
290	
292	
294	
296	
298	
300	
302	
304	
306	
308	
310	
312	
314	
316	
318	
320	
322	
324	
326	
328	
330	
332	
334	
336	
338	
340	
342	
344	
346	
348	
350	
352	
354	
356	
358	
360	
362	
364	
366	
368	
370	
372	
374	
376	
378	
380	
382	
384	
386	
388	
390	
392	
394	
396	
398	
400	
402	
404	
406	
408	
410	
412	
414	
416	
418	
420	
422	
424	
426	
428	
430	
432	
434	
436	
438	
440	
442	
444	
446	
448	
450	
452	
454	
456	
458	
460	
462	
464	
466	
468	
470	
472	
474	
476	
478	
480	
482	
484	
486	
488	
490	
492	
494	
496	
498	
500	
502	
504	
506	
508	
510	
512	
514	
516	
518	
520	
522	
524	
526	
528	
530	
532	
534	
536	
538	
540	
542	
544	
546	
548	
550	
552	
554	
556	
558	
560	
562	
564	
566	
568	
570	
572	
574	
576	
578	
580	
582	
584	
586	
588	
590	
592	
594	
596	
598	
600	
602	
604	
606	
608	
610	
612	
614	
616	
618	
620	
622	
624	
626	
628	
630	
632	
634	
636	
638	
640	
642	
644	
646	
648	
650	
652	
654	
656	
658	
660	
662	
664	
666	
668	
670	
672	
674	
676	
678	
680	
682	
684	
686	
688	
690	
692	
694	
696	
698	
700	
702	
704	
706	
708	
710	
712	
714	
716	
718	
720	
722	
724	
726	
728	
730	
732	
734	
736	
738	
740	
742	
744	
746	
748	
750	
752	
754	
756	
758	
760	
762	
764	
766	
768	
770	
772	
774	
776	
778	
780	
782	
784	
786	
788	
790	
792	
794	
796	
798	
800	
802	
804	
806	
808	
810	
812	
814	
816	
818	
820	
822	
824	
826	
828	
830	
832	
834	
836	
838	
840	
842	
844	
846	
848	
850	
852	
854	
856	
858	
860	
862	
864	
866	
868	
870	
872	
874	
876	
878	
880	
882	
884	
886	
888	
890	
892	
894	
896	
898	
900	
902	
904	
906	
908	
910	
912	
914	
916	
918	
920	
922	
924	
926	
928	
930	
932	
934	
936	
938	
940	
942	
944	
946	
948	
950	
952	
954	
956	
958	
960	
962	
964	
966	
968	
970	
972	
974	
976	
978	
980	
982	
984	
986	
988	
990	
992	
994	
996	
998	
1000	

