

Arvo
PÄRT

DDD

8.553750

Fratres
Festina lente • Summa
Cantus in memory of Benjamin Britten

Hungarian State Opera Orchestra
Tamás Benedek

Arvo Pärt (b.1935)

- ① Fratres for strings and percussion
- ② Fratres for violin, strings and percussion
- ③ Festina lente for strings and harp ad libitum
- ④ Fratres for string quartet
- ⑤ Fratres for cello and piano
- ⑥ Summa for strings
- ⑦ Fratres for eight cellos
- ⑧ Fratres for wind octet and percussion (arr. Beat Brinner)
- ⑨ Cantus in Memory of Benjamin Britten for strings and bell

Antal Eisrich — percussion instruments (Tracks 1, 2, 8, 9)

Miklós Kovács — percussion instruments (Tracks 1, 2, 8)

Béla Nagy — violin (Tracks 2, 4)

Márta Haraszti — harp (Track 3)

Katalin Schneider — violin • Rezső Hajna — viola • Judit Kis Domonkos-cello (Track 4)

Tibor Párkányi — cello (Tracks 5, 6) • Sándor Falvai — piano (Track 5)

Tibor Wambach, Ágnes Fodor, Eszter Kendi, Béla Melis, Judit Faludi, Péter Arató,

Katalin Aldobólyi Nagy — cello (Track 7)

József Erős — oboe, English horn • Béla Horváth — oboe • Géza Bánhegyi — clarinet

László Kiss Gy. — clarinet, bass clarinet • Károly Ambrus, Antal Szuromi — horn

István Hartenstein, László Hunyadi — bassoon (Track 8)

Strings of Hungarian State Opera Orchestra (Tracks 1 - 3, 6, 9)

Tamás Benedek — conductor

The Estonian composer Arvo Pärt was born in 1935 and worked for some ten years as a sound director for Estonian Radio, while studying for part of this period at the Tallinn Conservatory, where his composition teacher was Heino Eller, a composer whose own studies had been at the Petrograd Conservatory in the time of Glazunov, after earlier study of law at St Petersburg University. Eller was an important figure in the establishment of a form of Estonian music that combined elements of national tradition with symphonic writing.

Pärt was brought up in a country under Soviet rule and in a town and in conditions that made musical study difficult at first. His period of military service was spent as a drummer, but in 1958 he was able to embark on study at the Conservatory, from which he graduated in 1963. If Eller's work had been influenced by the teaching of Glazunov, director of the Petrograd Conservatory in his time as a student there, Pärt's early compositions varied in style, showing at first the influence of contemporary Russian composers like Prokofiev and Shostakovich and then moving to serial experiment, a technique of which the Soviet authorities expressed the strongest disapproval. There was further work with modified serial techniques, the use of collage and of elements of chance.

After leaving his position at Estonian Radio, Pärt found it possible to earn a living solely as a composer, in particular by the composition of film music. It was perhaps this field of activity that allowed him to develop a particular personal style, with its roots in tonality and, as it developed, to the disapproval of the authorities, in strong religious traditions. A study of medieval and Renaissance music, of Gregorian chant, organum and the Netherlands school of Renaissance composers, Josquin and his contemporaries, and association with an Estonian early music ensemble, influenced his musical thought, leading to the formation of a musical language that he himself described as his "tintinnabular" style, not simply the occasional use of bells but a reference to the basic musical elements that he had found in plainchant and organum. He himself has described his fascination with a single note, beautifully played and his use of primitive materials, the three notes of the triad, like bells, in the context of a single tonality. There is, in his tintinnabular compositions, a static and contemplative beauty, a reflection of his religious beliefs and his immersion in the earlier world of Catholic Europe. Debts to American minimalism may be discounted, but there are clearer parallels with the work of Górecki or, perhaps, of John Tavener, a composer who shares Pärt's Orthodox faith.

In 1980 Arvo Pärt left Estonia for Vienna, taking Austrian citizenship, and the following year moved to Berlin, where he has since made his home.

Fratres (Brothers) was originally written in 1977 for string quintet and wind quintet, to be played by the early music ensemble Hortus Musicus with which Pärt was associated. It was later arranged for various ensembles. The version for string orchestra and percussion was arranged in 1983 and revised in 1991. A hymn is played over a continued drone of a fifth, with delicate punctuation from the percussion, as the hymn grows richer in texture and deeper in pitch at each repetition, before subsiding into tranquillity.

The version of *Fratres* for solo violin, strings and percussion was written in 1992. Here the solo instrument offers its own arpeggiated interpretation of the material, again over the hushed drone that underpins the texture, before the more meditative statement of the hymn by the strings, with punctuation from the percussion and the occasional plucked notes of the solo violin. The violin continues its elaboration of the simple quasi-Gregorian theme, sometimes in serenely contemplative mood and sometimes more energetically and with greater intensity, while the percussion provides a more sombre and even sinister division to the repetitions, which return to a meditative final silence, as the procession moves away once more.

The string quartet version of *Fratres*, written in 1989, offers the material in a very different texture. Again there is the simplicity of organum, over a continuing drone, even starker in this reduced scoring, the instruments of the quartet providing the division of each episode by their own simulation of percussion in plucked notes. Again the pitch is lowered, the music becomes louder, as if a procession of monks were approaching, soon to depart once more.

Pärt's re-arrangement of the material of *Fratres* for cello and piano was made in 1980. Here, as in the version for solo violin of 1992, the cello starts with an agitated arpeggiated version of the material, interrupted by the lower notes of the piano, which then offers the hymn in a higher register, over cello harmonics. Again there is a contrast between gently lyrical elaborations of the hymn and the intenser activity of arpeggiated texture for the cello. There is a division of verses, using the piano and plucked notes from the cello, with the former

providing a basis for the cello. The climax is reached in a passage of strongly marked chordal writing for the cello, subsiding gradually into a mood of greater serenity, as the cello rises to Heaven.

Fratres for eight cellos was written in 1982. This treatment makes full use of the wide range of register possible from the instruments, which provide their own percussive verse divisions, as the material is transposed downwards and the dynamic level increases, in a version of the work that avoids the agitation of the solo instruments found in the arrangements with solo violin and solo cello.

The setting of *Fratres* for wind octet and percussion follows the original conception of 1977, on which later versions elaborated in their various ways.

Festina lente (Hurry slowly), the Latin tag generally anglicised as "More haste, less speed", is here a contrast of speeds, as the violas state the theme, played twice as fast by the violins and twice as slowly in the lower parts. The technique of simultaneous performance of the same theme at different speeds is derived from Renaissance polyphony and the form of the so-called mensuration canon, with a diminution of note-values in one part and an augmentation of them in another. The technique itself may be a purely intellectual or mathematical one: its result here is music that is serenely contemplative, ending in a prolonged silence. *Festina lente* was written in 1988 and revised in December 1990.

Written in 1978, originally for four voices, *Summa* set the words of the Credo, I believe in one God, reaching its present form in 1990, its forward impetus suggesting the Baroque rather than earlier musical periods, although the contrasted grouping of parts may suggest Renaissance procedures.

Pärt's *Cantus in memory of Benjamin Britten* was first performed in London in 1979, three years after Britten's early death. The work opens with the sound of a single bell and makes use of a slowly descending minor scale, overlapping and appearing at different speeds simultaneously, in diminution and augmentation, while the funeral bell tolls above. The descent grows slower and more prolonged, until it reaches its final resting-place.

Hungarian State Opera Orchestra

The Hungarian State Opera was established in Budapest in 1884 and has enjoyed an illustrious history as one of the principal musical institutions of the country. The orchestra of the State Opera occupies a similar position, with a distinguished past also in the concert-hall, as well as, in the present century, in the recording studio.

Tamás Benedek

Tamás Benedek was born in Budapest and studied clarinet and musicology there at the Liszt Academy, where he later taught clarinet, music history and chamber music from 1969 to 1981. He founded the Fönix Studio, later Alpha-Line, in 1985, and was the first foreigner to record in the former Soviet Union, with recordings for Sony. His company was the first in Hungary to make digital audio-visual recordings. Professor Benedek's work for Naxos includes recordings of major works by Bach, Handel, Vivaldi, Mozart, Schubert, and, a special interest, of Donizetti.

Arvo Pärt:

Frates • Festina lente • Summa

Kantus zum Gedenken Benjamin Brittens

Das Schaffen des 1935 in Estland geborenen Komponisten Arvo Pärt, der 1980 nach West-Berlin emigrierte, läßt sich in mehrere klar voneinander abgegrenzte Phasen gliedern. Der junge Allunions-Preisträger der früheren UdSSR zeichnete sich vor allem durch seine klare und kraftvolle Expressivität aus, die an Vorbilder bei Prokofieff und Schostakowitsch erinnert. Mit seinen preisgekrönten Vokalwerken erweiterte Pärt seinen kompositorischen Horizont beträchtlich.

Bis etwa Mitte der sechziger Jahre kann man dann von einer experimentellen Phase sprechen, in der Pärt die damals aktuelle Modelle des Serialismus und der Collage auf ihre Tauglichkeit für sein Schaffen ausprobierte. Festmachen kann man dies bereits in seiner *Erster Symphonie*. Sein bekanntestes Werk aus dieser Zeit ist aber wohl die *Collage über B-A-C-H*.

Nach seiner *Zweiten Symphonie* verstummte der Komponist Arvo Pärt für nahezu fünf Jahre völlig. Ein typisches Zeichen einer kreativen Krise, in der sich Pärt über seine eigenen schöpferischen Möglichkeiten klar werden wollte. Die Zeit des Schweigens wurde geprägt von Studien des Gregorianischen Choralis und der Kontrapunktik, aber auch von der Beschäftigung mit den Modellen der geistlichen russischen Vokaltradition. Dies führte letztendlich zu einem radikalen Bruch in Pärts kompositorischem Schaffen. Die Werke der siebziger und achtziger Jahre zeichnen sich eine charakteristische Schlichtheit aus, die ihre Wurzeln in der Kirchenmusik der Vergangenheit nicht verleugnen will. Alle Werke auf der vorliegenden CD stammen aus dieser dritten Phase.

Fratres existiert in nicht weniger als acht Versionen für verschiedene Instrumentenkombinationen. Sechs Fassungen sind auf dieser CD eingespielt. Das melodische Material ist zwar in allen Fassungen letztendlich das gleiche, trotzdem unterscheiden sie sich in ihrer auf den Hörer wirkenden Grundstimmung so erheblich, daß mit einigem Recht von völlig

unterschiedlichen Werken gesprochen werden kann. Typisch für die neueren Kompositionen Arvo Pärts ist auch die variierte Wiederholung der Melodiesegmente, aus der man Pärt immer wieder eine gewisse Nähe zum Minimalismus nachsagen will. Ob man einen so originellen Komponisten wie Arvo Pärt tatsächlich in eine solche Schublade stecken sollte, ist fraglich. Richtiger wäre es wohl zu konstatieren, daß einige heute sehr populäre Komponisten von Pärt viel gelernt haben müssen.

Der *Kantus zum Gedenken Benjamin Brittens* ist sowohl eines der charakteristischsten als auch eines der eindringlichsten Werke des späteren Pärt. Im Grunde besteht er nur aus einigen absteigenden Tonleitern und den im Hintergrund zu hörenden Glocken. Mit diesen einfachen Mitteln gelingt dem Komponisten ein eindrucksvolles Grabgeläut für einen von ihm verehrten Kollegen.

© 1996 Christian Schub

Arvo Pärt

- [1] Fratres pour cordes et percussions
- [2] Fratres pour violon, cordes et percussions
- [3] Festina lente pour cordes et harpe ad libitum
- [4] Fratres pour quatuor à cordes
- [5] Fratres pour violoncelle et piano
- [6] Summa pour cordes
- [7] Fratres pour huit violoncelles
- [8] Fratres pour octuor de vents et percussions (arr. Beat Brinner)
- [9] Cantus in the memory of Benjamin Britten pour cordes et cloches
(Cantus à la mémoire de Benjamin Britten)

Il y a seulement dix années, Arvo Pärt était peu connu en dehors de son Estonie natale. Sa réputation a grandi dans les années 80 comme compositeur de musique sacrée orthodoxe russe, dans un monde profane. Arvo Pärt est né en 1935 à Paide, en Estonie, durant une de ses rares périodes d'indépendance. Elle ne devait pas le rester longtemps; en 1939 avec le pacte germano-soviétique, elle fut "offerte" à Staline qui l'enserra dans l'étau de l'état soviétique. Pärt grandit donc dans le système soviétique et étudia avec le compositeur Hein Heller, qui avait lui-même suivi l'enseignement de Glazunov. Eller fut également le professeur d'Eduard Tubin, qui quitta l'Estonie en 1944, et de Lepo Sumera, un des principaux compositeurs de musique contemporaine en Estonie. Pärt se souvient avec bonheur de son professeur : "il n'existe qu'une école centrale de composition en Estonie, c'est celle de Eller. Il me donna un chemin [à suivre], mais un chemin qui était très large. Il ne poussait dans aucune direction, et nous soutenait même quand ce qu'on écrivait n'était pas vraiment selon son propre credo. C'était un homme très humain et ce fut un apprentissage vivant".

Etablir un lien entre la musique de jeunesse d'Arvo Pärt, des années 50 et 60 avec celle que nous connaissons aujourd'hui, serait un jeu de l'esprit délicat. Pionnier du modernisme, il utilisa les séries dodécaphoniques dès 1959. En

1961, il écrivit d'ailleurs ce qui est considéré comme la première oeuvre sérielle estonienne, son oratorio *Maailma samm* (L'essor du monde). Il fit également sensation avec sa *Seconde Symphonie* (1966) en introduisant le collage et des éléments de hasard. On ne peut pas dire que le choix esthétique fût populaire auprès des autorités qui considéraient le sérialisme comme un symbole de décadence de la culture de l'Ouest, et qui désapprouvaient largement l'inspiration ouvertement religieuse des oeuvres de Pärt. Neeme Järvi quitta l'Estonie à la même époque que Pärt, en 1980. Il se souvient des difficultés pour exécuter sa musique : "Pärt était et demeure un compositeur aventureux et un homme pieux. Cela ne pouvait que créer des problèmes à l'époque soviétique et il ne pouvait tout simplement pas vivre comme compositeur. Selon la loi soviétique, chaque oeuvre devait être montrée à l'Union des compositeurs avant son exécution. Je me rappelle avoir dirigé son *Credo* en 1968 qui possédait bien entendu un texte sacré. Ce fut un immense succès, mais je n'avais pas demandé l'autorisation de l'Union. La musique sacrée n'était pas autorisée, le lendemain matin il y eut un énorme scandale" 1.

Pendant de nombreuses années, Pärt travailla à la radio et put vivre comme compositeur de musique de film, luttant pour voir sa musique jouée. Il délaissa le sérialisme à la fin des années 60 et se plongea pendant huit années dans l'étude de la musique médiévale, des compositeurs de l'école franco-flamande. Cette recherche trouva son aboutissement en 1976 avec un style qu'il qualifia de "tintinnabuli" reconnaissant ainsi sa quête sonore d'une simplicité comparable à celle de la cloche. (Au Moyen-âge, le tintinnabulum était une petite cloche ou un ensemble de grelots accrochés à l'orgue portatif). "Jouer une seule note avec beauté est suffisant. Si l'on y parvient, il n'y a plus rien à ajouter. C'est le mystère de la musique" (Arvo Pärt). En 1980, Arvo Pärt quitta son Estonie pour Vienne, puis Berlin où il réside depuis.

Fratres (frères) date de 1977. Il fut d'abord conçu pour quintette à cordes et quintette à vent et exécuté par l'ensemble estonien de musique ancienne "Hortus Musicus". Différentes versions furent ensuite écrites sur ce thème. La version pour orchestre de cordes et percussions [1] de 1983, fut révisée en 1991.

Sur une pédale de quinte (la-mi) se fait entendre un hymne aux délicates ponctuations de percussions. A chaque répétition, le thème est transposé sur une note différente, plus basse que la précédente. La version pour violon solo, cordes et percussions [2] fut écrite en 1992. L'instrument soliste offre sa propre interprétation arpégée du matériel, avant un traitement plus méditatif de l'hymne aux cordes. Le violon poursuit son élaboration du thème quasi-grégorien, d'humeur tantôt contemplative, tantôt plus énergique avec une intensité toujours croissante. La version pour quatuor à cordes [4], de 1989, nous présente le texte dans une texture très différente, offrant la simplicité de l'organum sur une pédale continue encore plus austère dans cette instrumentation réduite. Les différents épisodes sont divisés par une simulation de percussion par les cordes en pizzicati et transposés à chaque fois sur des notes plus basses avec une intensité croissante. La version pour violoncelle et piano [5] date de 1980. Comme dans la version pour violon solo de 1992, le violoncelle nous offre un matériel arpégé et agité, interrompu par les notes graves du piano qui fait entendre l'hymne dans un registre plus aigu. S'ensuit un contraste entre l'élaboration lyrique de l'hymne et la texture arpégée du violoncelle qui s'achève dans un sentiment de sérénité. La version pour huit violoncelles [7], écrite en 1982, utilise pleinement les ressources expressives, dynamiques et le registre étendu de cet instrument. L'effet percussif est à nouveau employé à chaque transposition de l'épisode et tout sentiment d'agitation est évité, contrairement aux arrangements pour instrument solo. La version pour octor à vent et percussion [8] suivit de près la conception originale de 1977.

Dans *Festina Lente* [3], un adagio pour cordes avec harpe ad libitum, Pärt nous rappelle une des maximes favorites de l'Empereur Auguste, "se hâter lentement". Ce titre métaphorique constitue sans doute un indice quant à la forme et à la signification de l'oeuvre. Les numéros sacrés trois et sept déterminent la structure de la pièce qui consiste en un canon proportionnel dont les voix commencent simultanément. Trois groupes d'instruments séparés en canon et tintinnabuli jouent la mélodie sept fois dans trois tempi

différents. La mélodie principale légèrement cachée est jouée par un groupe d'alto. Les premiers et seconds violons jouent un contrepoint dans un tempo deux fois plus rapide, tandis que les violoncelles et contrebasses jouent dans un tempo diminué de moitié par rapport à l'original. Si le canon débute simultanément à toutes les voix, il s'achève de manière plus inhabituelle en ce que chaque partie rejoint la précédente dans sa propre conclusion.

Summa [6] fut écrit en 1978 initialement pour des voix instrumentales et vocales, joué dans une nouvelle version en 1983 par l'Ensemble XX siècle sous la direction de Peter Burwick. "Je voulais faire une musique sur le texte du 'Credo', mais à cause de la censure, il me fut impossible de l'appeler par ce nom. Ainsi 'Summa' prit la place de 'Credo' pour le titre."

Le *Cantus in the memory of Benjamin Britten* [9] fut exécuté pour la première fois à Londres en 1979, trois ans après le décès de Britten. "Ces dernières années, nous avons à porter le deuil de nombreuses pertes dans le domaine musical. Pourquoi est-ce que la date de la mort de Benjamin Britten - le 4 décembre 1976 - a eu de telles résonances en moi? A cette époque, j'en étais à un point où je pouvais reconnaître l'importance d'une telle perte. Des sentiments inexplicables de culpabilité et de remords montèrent en moi. Je venais seulement de découvrir Britten pour moi-même. Juste avant sa mort, je commençais à apprécier la pureté inhabituelle de sa musique - j'avais l'impression d'un type de pureté comparable à celle des ballades de Guillaume de Machaut. Et ajouté à cela, depuis longtemps j'avais voulu rencontrer Britten en personne - et maintenant cela n'advierait pas." (cité par Wolfgang Sandner)

"Parler de ma musique m'enferme dans un cercle vicieux dont je peux rarement m'échapper. Si j'écris une nouvelle pièce, je ne dois alors pas en parler, et si je le fais, je n'ai plus aucune impulsion pour l'écrire. Une fois écrite, il ne reste plus rien à dire. C'est une évidence pour moi. C'est une question de penser en musique et j'espère que ma musique trouve un chemin direct dans l'auditeur sans explication supplémentaire."

© 1996 Isabelle Battioni

8.553750

ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORISED PUBLIC PERFORMANCE,
BROADCASTING AND COPYING OF THIS COMPACT DISC PROHIBITED.
© 1997 HNH International Ltd.
© 1997 HNH International Ltd.
DISTRIBUTED BY: MVD MUSIC AND VIDEO DISTRIBUTION GmbH,
OBERWEG 21C, HALLE V, D-82008 UNTERHACHING, MUNICH, GERMANY.

8.553750
STEREO

Arvo
PÄRT
(b. 1935)
Fratres

DDD

 Playing
Time
79:06

NAXOS

Arvo PÄRT: Fratres

Hungarian State Opera Orchestra
Tamás Benedek, Conductor

1	Fratres for strings and percussion	8:54
2	Fratres for violin, strings and percussion	10:42
3	Festina lente for strings and harp ad lib.	7:47
4	Fratres for string quartet	8:38
5	Fratres for cello and piano	11:49
6	Summa for strings	3:43
7	Fratres for eight cellos	11:48
8	Fratres for wind octet and percussion (arr. Beat Brinner)	7:41
9	Cantus in memory of Benjamin Britten for strings and bell	7:39

Recorded by the Alpha-Line Studio at Festetich Castle, Budapest,
from 10th to 16th December, 1995
Recording Supervision: Jenő Simon
Producer: Tamás Benedek
Engineer: Gábor Mocsáry
Publisher: Universal Edition A.G.
Music Notes: Keith Anderson

 English Text /
Deutscher Text /
Texte en français

Cover Painting: Gegenstandslose Komposition (1916)
by Alexandra Exter (Archiv für Kunst und Geschichte, Berlin)

MADE IN
E.E.C.

www.hnh.com

7 30099 47502 0

NAXOS

8.553750