

BIS

CD-261 STEREO

George Crumb

Madrigals

Books I-IV for soprano
and instrumental ensemble

Makrokosmos III

for 2 pianos & percussion

Anne-Marie Mühle, soprano
Ingrid Lindgren, piano
Barbro Dahlman, piano
Rainer Kuisma, percussion
Seppo Asikainen, percussion

A BIS original dynamics recording

GEORGE CRUMB is one of the most famous American composers of our time. He was born in 1929 in Charleston, West Virginia, where he also pursued his early studies before continuing to the University of Illinois. In 1959 he received his doctor's degree in music after studying with Boris Blacher in Berlin. Being a doctor he has devoted himself to teaching music at several American universities. In 1965 he was appointed Professor at the University of Pennsylvania. George Crumb has also been awarded several major prizes including the Pulitzer Prize for Music in 1968, the prize at the International UNESCO Rostrum of Composers in Paris in 1971, and the Koussevitzky International Recording Award.

The Four Books of Madrigals — Texts:

- Book I: 1. *To see you naked is to remember the earth*
 2. *They do not think of the rain, and they've fallen asleep*
 3. *The dead wear mossy wings*
- Book II: 1. *Drink the tranquil water of the antique songs*
 2. *Death goes in and out of the tavern*
 3. *Little black horse, where are you taking your dead rider?*
- Book III: 1. *Night sings naked above the bridges of March*
 2. *I want to sleep the sleep of apples*
 3. *Lullaby, child, lullaby of the big horse who would not drink water*
- Book IV: 1. *Why was I born surrounded by mirrors?*
 2. *Through my hands' violet shadow, your body was an archangel, cold*
 3. *Death is watching me from the towers of Cordoba!*

The Four Books of Madrigals were composed in the latter part of the 1960's. Crumb wrote the first two books in 1965 and dedicated them to the memory of Serge and Natalie Koussevitzky, then the other two books in 1969, dedicated to the singer Elizabeth Suderburg. The texts are selected fragments from the poems of Federico Garcia Lorca, as in some of Crumb's earlier works such as Night Music I and Ancient Voices. The scoring varies. All the songs in the first book are scored for soprano, vibraphone and double bass. The first song of the second book is scored for soprano, alto flute and percussion. In the second song the alto flute is replaced by normal flute and in the third one by a piccolo. The first song of the third book of madrigals is scored for soprano, harp and percussion, but in the following two songs the harp is replaced by a vibraphone. In the fourth and last book of madrigals the scoring is for soprano, harp, double bass and percussion and flute in the first song, piccolo in the second and alto flute in the third song. It should be noted that the written soprano part is low and well-suited to performance by a mezzo soprano.

It may seem peculiar to compose music to disconnected, sometimes seemingly meaningless sentences. However, Crumb has chosen these texts for two different reasons. On the one hand each fragment is about something one might call an archetype of our existence: life, death, love, child, woman (but not man!), angel, stars, phenomena closely related to the astrological conceptions — earth, air, water and fire — the four elements. On the other hand there is also a musical reason for Crumb to choose these sentences, namely the inherent rhythm and structure of the text sounds. The solo voice

presents this text in a most varied way, from whispers to shouts, from speech to song with a broad vibrato or "straight" intonation. The instruments are often used to create nuances of sounds, thus creating an atmosphere for the voice to "live" in.

Makrokosmos III

In "Makrokosmos III", completed in February 1974, George Crumb has expanded his scoring from the single piano used in "Makrokosmos I & II" to two pianos and percussion. The first person to write for such an ensemble was, of course, Bela Bartok in his Sonata (1937). After that, in Crumb's opinion, percussion playing techniques have developed tremendously, and in this composition he has tried to exploit these developments. "Makrokosmos III" was commissioned by the Fromm Foundation and written for Gilbert Kalish, James Freeman, Raymond Des Roches and Richard Fritz. It has a great deal in common with the two earlier "Makrokosmos" and with them it forms a kind of trilogy, in that all three of them to some extent contain important common thematic elements.

"Makrokosmos III" consists of five movements entitled "Nocturnal Sounds", "Wanderer-Fantasie", "The Advent", "Myth" and "Music of the Starry Night". Movements Nos. 1, 3 and 5, scored for full ensemble, are longer than the other two and contain the most important idea of the work, which Crumb has called "a cosmic drama". However, he does not give us any explanation either of the main title (besides "Makrokosmos III") of the work, "Music for a Summer Evening", or of the names of the movements, but his intention is to let the second and fourth movements stand as "intermezzi". The three larger movements have also been given mottos. That of "Nocturnal Sounds" comes from Quasimodo: "Odo risonanze effimere, oblio di piena notte nell'acqua stellata" (I hear ephemeral echoes, oblivion of full night in starred water). "The Advent" takes its motto from Pascal: "Le silence éternel des espaces infinis m'effraie" (The eternal silence of infinite space terrifies me), a quotation which was also a source of inspiration in "Makrokosmos I". Also the third motto (of "Music of a Starry Night") belongs with the literary sources of inspiration for "Makrokosmos I". It is the words of Rilke: "Und in . . ." (And in the nights the heavy earth is falling from all the stars down into loneliness. We are all falling. And yet is One who holds this falling endlessly gently in His hands).

The battery of percussion instruments used in "Makrokosmos III" is large, containing for example vibraphone, xylophone, glockenspiel, crotales, maracas, sleighbells, wood blocks, triangles and a great variety of drums, tam-tams and cymbals. The unconventional piano effects are produced in several ways, one of them being playing with the strings covered by paper sheets, and in addition to the usual percussion instruments mentioned above, a metal-thunder-sheet, Tibetan prayer stones, an African thumb piano, a variety of whistles and many other things are employed. In spite of this there are elements of tonal music, for example at the beginning and at the end of "The Advent" and in "Music of the Starry Night", where we can find sections in F-sharp minor put against D-sharp minor (or, enharmonically, G-flat/E-flat minor). In the last movement there is also a short quotation from Bach's D-sharp minor Fugue from Das Wohltemperierte Klavier, book II.

ANNE-MARIE MÜHLE won general acclaim as Carmen at the Folkoperan in Stockholm in 1982. She began her studies at the Stockholm Conservatory to become a church musician, and it was during her student time that her powerful and wellsounding mezzo voice was discovered. Anne-Marie Mühle has also studied both piano and organ playing, but lately she has mainly appeared as a singer. After the success of Carmen (which was also filmed), she sang Suzuki in Madame Butterfly and Amneris in Aida — still with the Folkoperan. Besides her opera activities she is today also frequently engaged as a concert soloist, and her repertoire includes music from the baroque to contemporary works. During the spring of 1986 she will sing for the first time in a musical — The Man from La Mancha — at the Oscarsteatern in Stockholm.

GEORGE CRUMB är en av vår tids mest omtalade amerikanska tonsättare. Han är född 1929 i Charleston i West Virginia, där han också bedrev sina första studier, innan han fortsatte på University of Illinois. 1959 tog han sin doktorsgrad i musik, sedan han också studerat en tid för Boris Blacher i Berlin. Som den doktor han är har han ägnat sig åt undervisning vid olika amerikanska universitet. 1965 blev han utnämnd till professor vid University of Pennsylvania. George Crumb har också fått flera stora utmärkelser, bland dessa Pulitzerpriset i musik 1968, första pris vid UNESCOs årliga Rostrum i Paris 1971 och Koussevitzkys internationella grammofonpris.

De Fyra Madrigalböckerna — Texter:

- Bok I: 1. *Att se dig naken är att minnas jorden*
 2. *De tänker inte på regnet, och de har somnat*
 3. *De döda bär mossbelupna vingar*
- Bok II: 1. *Drich de åldriga sångernas lugna vatten*
 2. *Döden går in och går ut ur värdshuset*
 3. *Lilla svarta häst, vart för du din döde ryttare?*
- Bok III: 1. *Natten sjunger naken över mars' broar*
 2. *Jag vill sova äpplenas sömn*
 3. *Vaggsången, mitt barn, den stora hästens vaggsång, som inte vill dricka vatten*
- Bok IV: 1. *Varför föddes jag bland speglar?*
 2. *En kall ärkeängel var din kropp i mina händers violetta skugga*
 3. *Döden betraktar mig från Cordobas torn!*

De fyra madrigalböckerna tillkom under senare delen av 1960-talet. De två första skrev Crumb 1965 och tillägnade Serge och Natalie Koussevitzkys minne, de båda senare 1969 och tillägnade sångerskan Elizabeth Suderburg. Texterna utgörs av fragment ur Federico García Lorcas diktning på samma sätt som i några av Crumbs tidigare verk, t.ex. Night Music I och Ancient Voices. Besättningen varierar. Den första bokens samtliga tre sånger är skrivna för sopran, vibrafon och kontrabas. Den andra madrigalbokens första sång är skriven för sopran, alftflöjt och slagverk. I den andra sången är alftflöjen ersatt av en c-flöjt och i den tredje av en piccoloflöjt. Den första sången i den tredje madrigalboken är skriven för sopran, harpa och slagverk, medan harpan i de båda följande sångerna ersätts av en vibrafon. I den fjärde och sista madrigalboken är besättningen sopran, harpa, kontrabas och slagverk samt i den första sången c-flöjt, i den andra piccoloflöjt och i den tredje alftflöjt. Det bör kanske också nämnas att den sopranstämma som finns utskriven är låg och därför passar utmärkt för en mezzosopran.

Det kan synas egendomligt att tonsätta löstryckta, ibland till synes meninglösa, textrader. Crumb har emellertid valt texterna av två olia skål: dels handlar varje fragment om något, som man kan beteckna som urbilder för tillvaron: livet, döden, kärleken, barnet, kvinnan (men inte mannen!), änglar, stjärnor, vilka i sin tur nära hör samman med de astrologiska idéerna om jord, luft, vatten och eld — de fyra elementen. Det finns också en rent musikalisk anledning till att Crumb valt dessa textrader, nämligen den inneboende rytmén och textljudens sammansättning. Solorösten bär fram den här texten på det mest skiftande sätt, från viskningar till rop, från tal till sång, med brent vibrato

till "rak" tonbildung. Instrumenten å sin sida används ofta på så sätt, att de bara frambringar nyanser av ljud och därigenom skapar en atmosfär för rösten att "leva" i.

Makrokosmos III

I "Makrokosmos III", som fullbordades i februari 1974, har George Crumb utvidgat instrumentariet från ett enda piano som i "Makrokosmos I och II" till två pianon och slagverk. Först med att skriva för en sådan besättning var förstas Béla Bartók med sin sonat från 1937. Sedan dess har slagverksteckniken utecklats oerhört, menar Crumb, som i den här kompositionen velat ta tillvara denna teknik. Stycket skrevs på beställning av Fromm Foundation och för de fyra musikerna Gilbert Kalish, James Freeman, Raymond DesRoches och Richard Fritz. Det har mycket gemensamt med de två tidigare "Makrokosmos'" och utgör tillsammans med dem ett slags triologi med tanke på att alla tre till viss del innehåller viktigt gemensamt tematiskt material.

"Makrokosmos III" består av fem satser med beteckningarna "Nocturnal Sounds", "Wanderer-Fantasia", "The Advent", "Myth" och "Music of the Starry Night". Sats nr 1, 3 och 5 är skrivna för full besättning, är längre än de övriga två och bär huvudsakligen fram verkets idé, som Crumb betecknat som ett "kosmiskt drama". Däremot ger han oss ingen förklaring varken till den huvudtitel (vid sidan av "Makrokosmos III") som verket har, "Music for a Summer Evening", eller till satsernas namn. Emellertid har han avsett att låta sats två och fyra fungera som "intermezzi". De tre större satserna är dessutom försedda med deviser. 'Nocturnal Sounds' har sin devis hämtad från Quasimodo: "Odo risonanze effimere, oblio di piena notte nell'acqua stellata" (Jag hör effimerade ekon, den fulla nattens glömska i det stjärnbeströdda vattnet). "The Advent" tar sin devis från Pascal: "Le silence éternel des espaces infinis m'effraie" (Den eviga tystnaden hos den gränslösa rymden skrämmar mig), d.v.s. samma rad som också varit en av inspirationskällorna till "Makrokosmos I". Likaså den tredje devisen, som "Music of the Starry Night" bär, återfinns också bland de litterära inspirationskällorna till "Makrokosmos I", nämligen Rilkes ord: "Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen unendlich sanft in seinen Händen hält" (Och på nätterna faller jorden från alla stjärnor in i ensamheten. Vi faller alla. Och ändå finns där En som håller detta fallande oändligt mjukt i sina händer).

Det slagverk, som används i "Makrokosmos III" innehåller ett stort antal instrument t.ex. vibrafon, xylofon, klockspel, crotales, maracas, slädpinglor, block, trianglar och en mängd olika trummor, tam-tam och cymbaler. De okonventionella pianoeffekterna åstadkoms bl.a. genom att man lagt pappersark på strängarna, och förutom de uppräknade, vanliga slaginstrumenten används en åskplåt, tibetanska bönenstar, afrikanskttumpiano, diverse visselpipor och mycket annat. Trots detta finns det inslag av tonalmusik, t.ex. i början och slutet på "The Advent" och i "Music of the Starry Night", där man finner fiss-moll ställd mot diss-moll (eller deras enharmoniska motsvarigheter gess-moll/ess-moll). I den sista satsen finns också ett kort citat från Bachs diss-moll-fuga ur Das Wohltemperierte Klavier, andra boken.

Calle Friedner

ANNE-MARIE MÜHLE fick sitt genombrott i rollen som Carmen på Folkoperan i Stockholm 1982. Från början utbildade hon sig på Musikhögskolan i Stockholm till kyrkomusiker, och det var under sin utbildningstid hennes omfångsrika och välljuddande mezzo upptäcktes. Anne-Marie Mühle har också studerat både piano- och orgelspel, men på senare år är det framför allt som sångerska hon har verkat. Efter succén med Carmen (som också filmats), har hon sjungit Suzuki i Madame Butterfly och Amneris i Aida — fortfarande på Folkoperan. Vid sidan av operaverksamheten är hon idag också flitigt anlitad som konsertsångerska, och hennes repertoar omfattar musik från barock till nutida verk. Under våren 1986 kommer hon för första gången att sjunga i en musical — Mannen från La Mancha — på Oscarsteatern i Stockholm.

GEORGE CRUMB ist einer der berühmtesten amerikanischen Komponisten unserer Zeit. Er wurde 1929 zu Charleston (West Virginia) geboren, wo er auch seine Studien begann, bevor er zur University of Illinois ging. Nachdem er auch einige Zeit bei Boris Blacher in Berlin studiert hatte, promovierte er 1959 in Musik. Er hat an mehreren amerikanischen Universitäten unterrichtet, und 1965 wurde er zum Professor an der University of Pennsylvania ernannt. George Crumb erhielt mehrere große Auszeichnungen, darunter den Pulitzerpreis für Musik 1968, den ersten Preis des jährlichen Rostrum der Unesco in Paris 1971 und den internationalen Schallplattenpreis der Koussevitzky Foundation.

Die vier Madrigalbücher

- Buch I:
1. *Dich nackt zu sehen ist sich der Erde zu erinnern*
 2. *Sie denken nicht an den Regen, und sie sind eingeschlafen*
 3. *Die Toten tragen bemooste Flügel*
- Buch II:
1. *Trink das ruhige Wasser der alten Lieder*
 2. *Der Tod geht ins Wirtshaus und wieder heraus*
 3. *Kleines schwarzes Pferd, wohin bringst du deinen toten Reiter?*
- Buch III.
1. *Die Nacht singt nackt über die Brücken des März*
 2. *Ich möchte den Schlaf der Apfel schlafen*
 3. *Das Wiegenlied, Kind, Das Wiegenlied des großen Pferdes, das da*
 3. *Das Wiegenlied, Kind, Das Wiegenlied des großen Pferdes, das das Wasser nicht trinken will*
- Buch IV:
1. *Warum wurde ich unter den Spiegeln geboren?*
 2. *Dein Körper, im violetten Schatten meiner Hände, war ein Erzengel der Kälte*
 3. *Der Tod betrachtet mich von den Türmen Cordobas!*

Die vier Madrigalbücher entstanden in der späteren Hälfte der 1960er Jahre. Crumb schrieb die beiden ersten 1965 und widmete sie dem Gedenken Serge und Natalie Koussevitzkys. Die beiden letzten, 1969 geschrieben, wurden der Sängerin Elizabeth Suderburg gewidmet. Die Texte sind Fragmente aus dem Dichten Federico García Lorcas, wie auch in einigen der früheren Werke Crumbs, wie Night Music I und Ancient Voices. Die Besetzung ist verschieden. Alle drei Lieder des ersten Buches sind für Sopran, Vibraphon und Kontrabass geschrieben. Das erste Lied des zweiten Madrigalbuches ist für Sopran, Altflöte und Schlagzeug geschrieben. Im zweiten Lied wird die Altflöte durch eine c-Flöte ersetzt, im dritten von einem Pikkolo. Das erste Lied im dritten Madrigalbuch ist für Sopran, Harfe und Schlagzeug geschrieben, während die Harfe in den zwei folgenden Liedern durch ein Vibraphon ersetzt wird. Im letzten Madrigalbuch ist die Besetzung Sopran, Harfe, Kontrabass und Schlagzeug, dazu im ersten Lied c-Flöte, im zweiten Pikkolo und im dritten Altflöte. Da der Sopranpart tief ist, kann er sehr gut von einem Mezzo ausgeführt werden.

Es mag sonderbar zumuten, losgelöste, manchmal anscheinend sinnlose Textzeiler zu vertonen. Crumb wählte aber diese Texte aus zwei Gründen: einerseits handelt jedes Fragment von etwas, das als Urbild des Daseins bezeichnet werden könnte: das Leben, der Tod, die Liebe, das Kind, die Frau (aber nicht der Mann!), Engel, Sterne, die ihrer-

seits wiederum mit den astrologischen Ideen von Erde, Luft, Wasser und Feuer — den vier Elementen — eng verknüpft sind.

Daß Crumb diese Textzeilen wählte, hat aber auch einen rein musikalischen Grund, u.zw. den inneren Rhythmus und die Zusammensetzung der Textlaute. Die Solostimme vermittelt den Text auf verschiedenartigste Art, vom Flüstern bis zum Rufen, vom Sprechen bis zum Singen, vom breiten Vibrato bis zum „geraden“ Ton. Die Instrumente werden ihrerseits häufig so eingesetzt, daß sie nur Schallnuancen hervorbringen und dadurch eine Atmosphäre schaffen, in der die Stimme „leben“ kann.

Makrokosmos III

In dem im Februar 1974 vollendeten „Makrokosmos III“ erweitert George Crumb das Instrumentarium von einem einzigen Klavier, wie in „Makrokosmos I und II“, auf zwei Klaviere und Schlagzeug. Als Erster verwendete Béla Bartók in seiner Sonate (1937) diese Besetzung. Seither wurde die Schlagzeugtechnik ungeheuer entwickelt, meint Crumb, der in diesem Werk diese Technik hat ausnützen wollen. Das Stück wurde im Auftrage der Fromm Foundation geschrieben, für die Musiker Gilbert Kalish, James Freeman, Raymond DesRoches und Richard Fritz. Es hat mit den beiden früheren „Makrokosmos“ vieles gemeinsam und bildet mit ihnen zusammen eine Art Trilogie — alle drei enthalten teilweise ein wichtiges gemeinsames thematisches Material.

„Makrokosmos III“ besteht aus fünf Sätzen mit den Bezeichnungen „Nocturnal Sounds“, „Wanderer-Fantasie“, „The Advent“, „Myth“ und „Music of the Starry Night“. Die Sätze Nr. 1, 3 und 5 sind für volle Besetzung geschrieben, sind länger als die übrigen zwei und sind die Hauptträger der Idee des Werkes, die Crumb als „kosmisches Drama“ bezeichnet hat. Hingegen gibt er uns keine Erklärung zum Haupttitel des Werkes (neben „Makrokosmos III“), „Music for a Summer Evening“, oder zu den Titeln der Sätze. Seine Absicht ist aber gewesen, die Sätze 2 und 4 als „Intermezzi“ dienen zu lassen. Die drei größeren Sätze sind außerdem mit Mottoen versehen. Das Motto von „Nocturnal sounds“ ist von Quasimodo geholt: „Odo risonanze effimere, oblio di piena notte nell'acqua stellata“ (Ich höre flüchtige Echos, die Vergessenheit der tiefen Nacht im sternenubersäten Wasser). Das Motto von „The Advent“ kommt von Pascal: „Le silence éternel des espaces infinis m'effraie“ (Das ewige Schweigen der grenzlosen Weiten erschreckt mich), also dieselbe Zeile, die eine der Anregungen zu „Makrokosmos I“ gewesen war. Das dritte Motto, von „Music of the Starry Night“, ist ebenfalls unter den literarischen Inspirationsquellen des „Makrokosmos I“ zu finden, u.zw. Rilkes Worte: Und in den Nächten fällt die schwere Erde aus allen Sternen in die Einsamkeit. Wir alle fallen. Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen undendlich sanft in seinen Händen hält.“

Das in „Makrokosmos III“ verwendete Schlagzeug ist sehr umfangreich und enthält u.A. Vibraphon, Xylophon, Glockenspiel, Crotales, Maracas, Schlittenglöckchen, Wood Blocks, Triangel und viele verschiedene Trommeln, Tam-Tams und Becken. Die unkonventionellen Klaviereffekte werden u.A. dadurch zustande gebracht, daß Papierbogen auf die Saiten gelegt werden. Außer den bereits erwähnten, üblichen Schlagzeuginstrumenten kommen auch andere zur Verwendung, wie ein Donnerblech, tibetanische Gebetssteine, afrikanisches Daumenklavier und verschiedene Trillerpfeifen. Trotzdem gibt es Einschlä-

ge tonaler Musik, wie am Anfang und Ende von „The Advent“ und in „Music of the Starry Night“, wo fis-Moll und dis-Moll einander gegenüber gestellt werden (bzw. die enharmonischen Gegenstücke ges-Moll-es-Moll). Im letzten Satz gibt es auch ein kurzes Zitat aus Bachs dis-Moll-Fuge aus dem zweiten Band des Wohltemperierten Klaviers.

ANNE-MARIE MÜHLE machte ihren Durchbruch als Carmen 1982 in der Stockholmer Folkoperan. Ursprünglich hatte sie an der Stockholmer HfM das Fach Kirchenmusik belegt, und während der Ausbildungszeit wurde ihr umfangreicher, schöner Mezzo entdeckt. Anne-Marie Mühle studierte sowohl Klavier als auch Orgel, aber in späterer Zeit war sie vor Allem als Sängerin tätig. Nach dem (auch verfilmten) Erfolg als Carmen sang sie — ebenfalls an der Folkoperan — die Suzuki in Madame Butterfly und Amneris in Aida. Neben der Operntätigkeit wird sie häufig als Konzertsängerin engagiert, und ihr Repertoire umfaßt Musik vom Barock bis zur Gegenwart. Im Frühling 1986 wird sie erstmals in einem Musical — Der Mann aus La Mancha — im Oscarsteatern zu Stockholm mitwirken.

GEORGE CRUMB est un des compositeurs américains les plus célèbres de notre temps. Il est né en 1929 à Charleston en Virginie de l'Ouest, où il commença aussi ses études avant d'entrer à l'Université d'Illinois. Après avoir également étudié un certain temps avec Boris Blacher à Berlin, il soutint en 1959 sa thèse de doctorat en musique pour ensuite, fort de son nouveau titre, enseigner dans plusieurs universités américaines. En 1965, il devint titulaire d'une chaire à l'Université de Pennsylvanie. Georg Crumb obtint également plusieurs autres distinctions, entre autres le Prix Pulitzer de musique en 1968, le premier prix au Rostrum annuel de l'UNESCO à Paris en 1971 et le prix international Koussevitzky d'enregistrement sur disque.

Les Quatre Livres de Madrigaux — Textes:

Livre I : 1. *De te voir nue est de se rappeler la terre*

2. *Ils ne pensent pas à la pluie, et ils se sont endormis*

3. *Les morts portent des ailes recouvertes de mousse*

Livre II : 1. *Bois de l'eau calme de la vieille chanson*

2. *La mort entre et sort de la taverne*

3. *Petit cheval noir, où mènes-tu ton cavalier ?*

Livre III: 1. *La nuit chante nue sur les ponts de mars*

2. *Je veux dormir du sommeil des pommes*

3. *La berceuse, mon enfant, la berceuse du grand cheval qui ne voulait pas boire d'eau*

Livre IV: 1. *Pourquoi suis-je né parmi des miroirs ?*

2. *Ton corps, contre l'ombre violette de mes mains, était un archange de froid*

3. *La mort me regarde des tours de Cordoba !*

Les quatre livres de madrigaux furent écrits vers la fin des années 1960. Crumb écrivit les deux premiers en 1965 et les dédia à la mémoire de Serge et Nathalie Koussevitzky, les deux suivants en 1969, les dédiant à la cantatrice Elizabeth Suderburg. Les textes sont des fragments de poèmes de Federico García Lorca tout comme dans certaines des œuvres plus anciennes de Crumb, par exemple « Night Music I » et « Ancient Voices ». L'effectif varie. Les chansons du premier livre sont toutes trois écrites pour soprano, vibraphone et contrebasse. La première chanson du deuxième livre de madrigaux est écrite pour soprano, flûte alto et percussion. Dans la deuxième chanson, la flûte alto est remplacée par une flûte en do et, dans la troisième, par un piccolo. La première chanson du troisième livre de madrigaux est écrite pour soprano, harpe et percussion, alors que la harpe dans les deux chansons suivantes est remplacée par un vibraphone. Dans le quatrième et dernier livre de madrigaux, l'effectif est une soprano, une harpe, une contrebasse et de la percussion ainsi qu'une flûte en do dans la première chanson, un piccolo dans la deuxième et une flûte alto dans la troisième. On devrait peut-être aussi signaler que la voix de soprano qui est écrite est basse et ainsi convient bien à une mezzo.

Il peut paraître bizarre de mettre en musique des lignes de textes, par bribes, souvent apparemment insignifiantes. Crumb a cependant choisi les textes pour deux raisons différentes : d'une part, chaque fragment traite d'un sujet que l'on peut qualifier d'archétype de l'existence : La vie, la mort, l'amour, l'enfant, la femme (mais pas l'homme !), des anges, des étoiles, qui à leur tour appartiennent aux idées astrologiques de la terre, de l'air, de l'eau et du feu -- les quatre éléments. D'autre part, il existe aussi une raison

exclusivement musicale au choix de Crumb de ces lignes, à savoir le rythme inhérent et la structure sonore des textes. La voix solo présente ce texte de façons très variées, du murmure au cri, du parlé au chanté, du large vibrato au son direct. De leur côté, les instruments sont souvent utilisés de façon à n'apporter que des nuances sonores, créant ainsi une atmosphère dans laquelle la voix peut « vivre ».

Makrokosmos III

Dans Makrokosmos III, terminé en février 1974, George Crumb a élargi l'instrumentation passant d'un seul piano, comme dans Makrokosmos I et II, à deux pianos et percussions. Le premier à écrire pour un tel effectif fut bien sûr Béla Bartok avec sa sonate de 1937. Crumb soutient que la technique de percussion s'est incroyablement développée depuis lors, dans cette composition-ci, il a voulu exploiter cette technique. L'œuvre fut écrite pour une commande de la Fondation Fromm et pour les quatre musiciens Gilbert Kalish, James Freeman, Raymond Des Roches et Richard Fritz. Ce Makrokosmos a beaucoup de points communs avec les deux premiers, formant ensemble une sorte de trilogie, en songeant que tous les trois comprennent jusqu'à un certain point un matériel thématique commun important.

Makrokosmos III comprend cinq mouvements indiqués « Nocturnal Sounds » (Sons nocturnes), « Wanderer-Fantasie » (Fantaisie de vagabond), « The Advent » (L'Avent), « Myth » (Mythe) et « Music of the Starry Night » (Musique de la nuit étoilée). Les mouvements 1, 3 et 5 sont écrits pour effectif complet, sont plus longs que les deux autres et présentent surtout l'idée de l'œuvre, que Crumb a qualifiée de « théâtre cosmique ». Il ne nous donne cependant aucune explication quant au titre principal (à côté de Makrokosmos III) que l'œuvre porte, « Music for a Summer Evening » (Musique pour un soir d'été) ou au nom des mouvements. Il s'était cependant proposé de laisser les mouvements 2 et 4 servir d'« intermezzi ». Les trois mouvements principaux sont en plus dotés d'épigraphes. « Nocturnal Sounds » (Sons nocturnes) a une épigraphe tirée de Quasimodo : « Odo risonanze effimere, oblio di piena notte nell'acquastellata » (J'entends des échos éphémères, oubli dans l'eau scintillante de la nuit tombée). « The Advent » (L'Avent) prend son épigraphe chez Pascal : « Le silence éternel des espaces infinis m'effraie », c'est la même ligne qui fut aussi une des sources d'inspiration de Makrokosmos I. Ainsi la troisième épigraphpe, que porte « Music of the Starry Night » (Musique de la nuit étoilée), se retrouve parmi les sources d'inspiration littéraires de Makrokosmos I, à savoir un mot de Rilke : « Und in . . . » (Et dans la nuit, la lourde terre tombe des étoiles dans la solitude. Nous tombons tous. Et pourtant il existe Quelqu'un qui tient cette chute avec une infinie douceur dans ses mains).

La percussion employée dans Makrokosmos III comprend un grand nombre d'instruments, par exemple vibraphone, xylophone, jeu des timbres, crotales, maracas, clochettes de traîneau, bloc, triangles et un assortiment de tambours, tam-tam et cymbales. Les effets inusités de piano sont produits entre autre en posant du papier sur les cordes et, en plus des instruments habituels de percussion énumérés, une tête à tonnerre, des pierres à prier tibétaines, un piano pouce africain, plusieurs sifflets et beaucoup d'autres choses. En dépit de cela, il se trouve des insertions de musique tonale, par exemple au début et à la fin de « The Advent » et dans « Music of the Starry Night », où l'on trouve fa dièse

mineur contre ré dièse mineur (ou leur correspondant enharmonique sol bémol mineur / mi bémol mineur). Dans le dernier mouvement, il y a également une brève citation de la fugue en ré dièse mineur de Bach tirée du deuxième livre du Clavecin bien tempéré (Das Wohltemperierte Klavier).

ANNE-MARIE MÜHLE perça en 1982 dans le rôle de Carmen à l'Opéra Populaire de Stockholm. Elle avait commencé des études d'orgue au Conservatoire de Stockholm et c'est alors que son ample et mélodieuse voix de mezzo fut découverte. Anne-Marie Mühle a aussi étudié le piano — en plus de l'orgue — mais c'est comme cantatrice surtout qu'elle s'est récemment produite. Après le succès avec Carmen (production qui fut aussi filmée), elle a chanté Suzuki dans Madame Butterfly et Amneris dans Aïda — toujours à l'Opéra Populaire. A côté de sa carrière d'opéra, elle est aujourd'hui engagée souvent pour des concerts, et son répertoire comprend de la musique baroque à celle contemporaine. Au printemps de 1986, elle fera pour la première fois de l'opérette — The Man from La Mancha — au théâtre Oscar à Stockholm.

Recording Data: 1983, Swedish Radio, Stockholm
Producer: Helmut Mühle
Cover Text: Calle Friedner
English Translation: Calle Friedner & Andrew Barnett
German Translation: Per Skans
French Translation: Arlette Chené-Wiklander
Front Cover Photo: Jan Wirén (Pressens Bild AB) ©
Album Design: Robert von Bahr & William Jewson
Type Setting: Marianne von Bahr
Lay-Out: William Jewson
Repro: KåPe Grafiska, Stockholm

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

© & ® 1984/85, BIS Records AB

BIS-CD-261 STEREO

Total playing time: 70'27

CRUMB, George (b. 1929)**Madrigals, Books I-IV**

30'57

for soprano and instrumental ensemble (*Text: Federico García Lorca*)**Book I**

9'00

- [1]** a) *Verte desnuda es recordar la tierra*
- [2]** b) *No piensan en la lluvia, y se han dormido*
- [3]** c) *Los muertos llevan alas de musgo*

1'58

2'59

3'55

Book II

6'02

- [4]** a) *Bebe el agua tranquila de la canción añeja*
- [5]** b) *La muerte entra y sale de la taberna*
- [6]** c) *Caballito negro ¿Dónde llevas tu jinete muerto?*

1'38

2'51

1'26

Book III

7'26

- [7]** a) *La noche canta desnuda sobre los puentes de marzo*
- [8]** b) *Quiero dormir el sueño de las manzanas*
- [9]** c) *Nana, niño, nana del caballo grande que no quiso el agua*

1'40

2'11

3'32

Book IV

7'56

- [10]** a) *¿Por qué naci entre espejos?*
- [11]** b) *Tu cuerpo, con la sombra violeta de mis manos, era un arcángel de frío*
- [12]** c) *La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba!*

2'16

2'07

3'25

Musica Varia (Anne-Marie Mühle, mezzo-soprano; Ulf Bergström, flute;
 Seppo Asikainen, percussion; Åsa Lännerholm, harp;
 Robert Röjder, double bass)

Music For A Summer Evening (Makrokosmos III)

38'54

for two amplified pianos and percussion

- [13]** Nocturnal Sounds (The Awakening)

5'52

- [14]** Wanderer-Fantasie

5'39

- [15]** The Advent

10'01

- [16]** Myth

4'36

- [17]** Music of the Starry Night

12'12

Barbro Dahlman, Ingrid Lindgren, pianos**Seppo Asikainen, Rainer Kuisma**, percussion