

MESSIAEN

BARBARA HANNIGAN
BERTRAND CHAMAYOU

VILDE FRANG
CHARLES SY

α

MENU

TRACKLISTING

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

SUNG TEXTS

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992)

CHANTS DE TERRE ET DE CIEL FOR SOPRANO AND PIANO

1	I. Bail avec Mi (pour ma femme)	<i>3'38</i>
2	II. Antienne du silence (pour le jour des Anges gardiens)	<i>1'48</i>
3	III. Danse du bébé-Pilule (pour mon petit Pascal)	<i>5'41</i>
4	IV. Arc-en-ciel d'innocence (pour mon petit Pascal)	<i>5'06</i>
5	V. Minuit pile et face (pour la Mort)	<i>4'12</i>
6	VI. Résurrection (pour le jour de Pâques)	<i>4'11</i>

POÈMES POUR MI FOR SOPRANO AND PIANO

7	I. Action de grâces	<i>5'58</i>
8	II. Paysage	<i>2'03</i>
9	III. La maison	<i>1'21</i>
10	IV. Épouvante	<i>2'33</i>
11	V. L'épouse	<i>1'42</i>
12	VI. Ta voix	<i>2'58</i>
13	VII. Les deux guerriers	<i>1'25</i>
14	VIII. Le collier	<i>3'08</i>
15	IX. Prière exaucée	<i>2'37</i>

16	LA MORT DU NOMBRE FOR SOPRANO, TENOR, VIOLIN AND PIANO	<i>10'12</i>

TOTAL TIME: 58'41

BARBARA HANNIGAN SOPRANO

BERTRAND CHAMAYOU PIANO

CHARLES SY TENOR [16]

VILDE FRANG VIOLIN [16]

Bertrand Chamayou & Vilde Frang appear by kind permission of Erato/Warner Classics

BAIL AVEC MI

BY BARBARA HANNIGAN

Bail avec Mi is the opening song of *Chants de Terre et de Ciel*. “*Bail*”, meaning “pact”, or “contract”, and “*Mi*” being the nickname of Messiaen’s beloved wife, the violinist and composer Claire Delbos. It is both a love song and a statement of commitment, beginning with “*Ton œil de terre, mon œil de terre, nos mains de terre...*”

The entire song cycle glistens with hope: the father joyfully celebrating the birth of baby Pascal, watching him learn to smile, to play with his mother, to speak his first syllables... “*Ma, ma...*”. In the 2nd song, *Antienne du silence*, Messiaen creates a hypnotic meditation for the day of the guardian angels, and later, in *Minuit pile et face*, confronts an unknown beast who eats and drools in the dark of night as the child sleeps, unaware. *Résurrection* ends the cycle: an ecstatic song of praise.

Through the entire cycle, it is the “pact” of the opening song, the contract with *Mi*, which carries the joys and shoulders the burden of fear on the family’s journey.

“...*Le bail, doux compagnon de mon épaule amère.*”

As musicians, we also make an intimate pact, written in sound. Many of us, already as children, know that our relationship to music is “the one”. It will be deep and passionate, full of hope, doubt, and moments of ecstasy.

We seek our companions along the way: at first, teachers and mentors build our technique, ask questions, and open doors. We turn to them in times of uncertainty and transition. As we grow up, we search for other musicians, partners with whom we resonate, and who inspire us. As I was contemplating what I wanted to express in these liner notes, I was most inspired to write about the “*bail*” with a musical partner.

I first heard Bertrand Chamayou at a concert at the Maison de Radio France, in Paris. It was 2015, and I was backstage, listening, and would perform later on the program. Bertrand was playing Ravel, and I heard such a *legato* as I had never heard before. It was liquid and hypnotic. I wondered how his hands would look as he played. How did he create that fluidity of phrase? Later that evening, we were introduced, and the two of us sat backstage talking for quite a while, mostly about cooking.

Didier Martin, the head of Alpha Classics, ran into Bertrand at a Parisian cafe shortly after that concert. Bertrand: “I told Didier I’d met you, and that it was my dream to play with you someday. He asked me what I would like to play with you, and spontaneously I said Messiaen.”

Didier passed this on to me. He had the feeling that Bertrand and I would love working together, and I trusted his advice. At the time I was still exclusively performing recitals with my beloved friend and mentor, Reinbert de Leeuw, although Reinbert’s health was steadily declining, and we realized our days of making music together were limited. In 2017 Reinbert and I made our final recording (*Vienna: Fin de Siècle*, for Alpha Classics), and gave our last major recital tour. It was hard to contemplate losing him, as a friend and musical companion.

Bertrand and I met again at a reception in London in 2019 and this time we didn’t talk about cooking. I took a deep breath and suggested we explore a program of Messiaen, to perform and record, with the main works being *Chants de Terre et de Ciel*, and the *Poèmes pour Mi*. I had never sung either cycle before, so I would be approaching them from a totally clean state. I was curious to find my own version of that liquid sound I’d heard in Bertrand’s playing. We agreed to prepare one cycle at a time, to perform each one, and then record it shortly afterwards. Performing a work for an audience usually reveals aspects of the work that one can only discover with the energy of an audience. The recording would take place at the radio studios in the Netherlands with my long-time recording engineer, Guido Tichelman in the booth. Bertrand would bring his own piano and piano technician, so that someone he knew and trusted would be on hand to fix any technical problems with the instrument that would arise. We made a plan to rehearse, perform and record each cycle separately over the space of 18 months. Didier Martin and Alpha Classics would release the album and of course Didier was overjoyed that his matchmaking efforts seemed to be bearing fruit.

There was an additional piece which I wanted to add to the recording: it was the only work of Messiaen that I’d performed before, on tour with Reinbert de Leeuw. *La mort du nombre* is a 9 minute “scena” written in 1930,

several years before the *Poemes pour Mi*, in which two characters appear: a suffering soul, sung by a tenor, who is counselled to simply listen, his suffering quietened by response of the second soul, sung by a soprano.

“Entends le chant de notre âme unique. Clair sourire, regard pur...”

A solo violin acts as the “*âme unique*” of the piece, beginning with a fragile meditation and later soaring in a final duet with piano as the work culminates in trembling ecstasy. I had been working with a gifted young Canadian tenor for several years already, named Charles Sy. He has the dramatic and vocal intensity which I felt was perfect for the suffering soul. Bertrand suggested we invite the magical Norwegian violinist Vilde Frang to join us, and I was excited to work with Vilde for the first time.

Looking back on how a constellation of musicians comes together, it moves me to think how these special connections are made, (never forced), and how these relationships develop.

In April of 2021, Bertrand and I drove to Châteauneuf-Grasse, near Cannes, to the house that had belonged to Reinbert de Leeuw. It was now more than a year since Reinbert had passed away, and the first time I'd been back there since the summer of 2019. When Bertrand and I were planning these precious first days of rehearsing together, I had the feeling that working in Reinbert's house would give us a special strength and energy. I knew Reinbert would have loved getting to know Bertrand and his playing. Walking into Reinbert's house together with Bertrand was a very emotional moment we shared. I could still faintly smell Reinbert's tobacco, and everything was just as it was when I was last there, talking and making music with him: books and DVDs, and his beige suede Mephisto loafers, stained with spatters of spilled coffee and ashes from his cigarette. Before we started rehearsing upstairs on Reinbert's piano, Bertrand, who is a fabulous cook, created a beautiful lunch for us, with me as sous-chef, and we recalled our first conversation about cooking, backstage at Radio France.

We set to work, excited and nervous at the challenge ahead, and looking back on that day, I think of this quote from Messiaen: “One point will attract our attention at the outset: the charm of impossibilities.” We first needed to learn the language of this particular music: the tonal dialogue and development, the complicated overlay of rhythmic patterns, and the layers of meaning underneath the words.

Those first days were the beginning of what has become an important and precious musical friendship. We came quite far in those 72 hours, finding our way in the music, together, at a speed I hadn't anticipated. Reinbert said, "Messiaen has a clarity, and the character is extremely personal and clear, and it becomes natural. It becomes natural quickly..."

From the beginning, our collaboration was supportive and encouraging. Perhaps it was because we were not afraid to make mistakes in front of the other. We smiled and even laughed as we tumbled through the most difficult passages, searching more for flow than perfection. We could be in the present. As Messiaen wrote just before composing the song cycles, "It is a glistening music we seek..."

Reinbert's piano has now found a new home at my house in Finistère, where Bertrand and I continue to rehearse, and cook.

I come back finally to these words from Reinbert, "The crucial element is joy, wonder of creation, coming close to infinity."

BARBARA HANNIGAN

Embodying music with an unparalleled dramatic sensibility, soprano and conductor Barbara Hannigan is an artist at the forefront of creation. Her artistic colleagues include John Zorn, Krzysztof Warlikowski, Simon Rattle, Sasha Waltz, Kent Nagano, Vladimir Jurowski, Andreas Kriegenburg, Andris Nelsons, Esa Pekka Salonen, Christoph Marthaler, Antonio Pappano, Katie Mitchell, and Kirill Petrenko. The late conductor and pianist Reinbert de Leeuw has been an extraordinary influence and inspiration on her development. The Canadian musician has shown a profound commitment to the music of our time and has given the world première performances of over 90 new creations.

Barbara Hannigan has collaborated extensively with composers including Boulez, Zorn, Dutilleux, Ligeti, Stockhausen, Sciarrino, Barry, Dusapin, Dean, Benjamin and Abrahamsen.

Her fruitful relationship with Alpha Classics began in 2017 with the release of *Crazy Girl Crazy*, which won the 2018 Grammy Award for Best Classical Solo Vocal album, among other awards including an Edison (Netherlands) and a Juno (Canada). Five critically-acclaimed recordings followed, including *Vienna: Fin de Siècle* with pianist Reinbert de Leeuw, *La Passione* featuring works by Nono, Haydn and Grisey, and most recently *Infinite Voyage*, joining her colleagues of the Emerson String Quartet for their final album, in works of Schoenberg, Hindemith, Berg and Chausson.

Barbara's commitment to the younger generation of musicians led her to create the mentoring initiatives Equilibrium Young Artists (2017), and Momentum: our Future Now (2020), both initiatives offering both guidance and performing opportunities to young professional artists.

BERTRAND CHAMAYOU

Bertrand Chamayou is one of today's most strikingly brilliant pianists, recognised for his revelatory performances at once powerfully virtuosic, imaginative and breathtakingly beautiful. A leading interpreter of French music, his vast repertoire includes major bodies of work such as the complete piano works of Ravel, Liszt's *Etudes* and *Années de pèlerinage*, and Messiaen's *Vingt regards sur l'enfant-Jésus*. At the same time the French pianist possesses a deep passion for new music, having worked with composers including Pierre Boulez, Henri Dutilleux, György Kurtág, Thomas Adès, Bryce Dessner and Michael Jarrell.

Chamayou performs at the highest level, appearing regularly at the world's most prestigious concert halls and festivals, from Philharmonie de Paris, Wigmore Hall, Théâtre des Champs Élysées, Elbphilharmonie, Berlin Philharmonie and Concertgebouw Amsterdam, to Lucerne Festival, Salzburg Festival, New York's Mostly Mozart and Suntory Hall Tokyo. He has performed with the world's finest orchestras, including New York Philharmonic, Cleveland Orchestra, Leipzig's Gewandhausorchester, Orchestre de Paris, London Symphony Orchestra,

Staatskapelle Berlin, Vienna Philharmonic, Tonhalle Orchestre Zurich, Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, NHK Symphony Orchestra, and has shared the stage with Pierre Boulez, Semyon Bychkov, Philippe Herreweghe, François-Xavier Roth, Herbert Blomstedt, Sir Antonio Pappano and Elim Chan.

CHARLES SY

Canadian tenor Charles Sy has received international recognition for his “rich tenor” voice. As an Ensemble member at the Staatsoper Stuttgart, Charles has been seen on stage as Nemorino in *L'elisir d'amore*, Tamino in *Die Zauberflöte*, and Elvino in *La Sonnambula*, Almaviva in *Il barbiere di Siviglia*, Don Ottavio in *Don Giovanni* and Don Ramiro in *La Cenerentola*. Notable concert performances include appearances with the London Symphony Orchestra as the tenor soloist in Stravinsky's *Pulcinella*, the Messiaen Festival au Pays de la Meije, and as the tenor soloist for the Mozart *Requiem* with the Orchestre Philharmonique de Radio France and the Toronto Symphony Orchestra with Sir Andrew Davis. Further important engagements include Sy's Carnegie Hall debut as the Evangelist and Tenor Soloist in Bach's *Weihnachtsoratorium*, his debut with Nationaltheater Mannheim in the title role of *Hippolyte et Aricie*, and the role of Belfiore in *La finta giardiniera* with the Baadisches Staatstheater Karlsruhe. Sy is an alumnus of The Juilliard School and the University of Toronto.

VILDE FRANG

In 2012 Vilde Frang was unanimously awarded the Credit Suisse Young Artists Award which led to her debut with the Wiener Philharmoniker under Bernard Haitink at the Lucerne Festival.

Her profound musicianship and exceptional lyricism has elevated her as one of the leading and most individual violinists of her generation. She continues to appear regularly with the world's leading orchestras including the Berliner Philharmoniker, Concertgebouw Orchestra, London Symphony Orchestra, Chamber Orchestra of Europe, Los Angeles Philharmonic, Budapest Festival Orchestra and Oslo Philharmonic Orchestra. Vilde has enjoyed collaborations with conductors including Sir Simon Rattle, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, Esa-Pekka Salonen, Mariss Jansons, Vladimir Ashkenazy, Ivan Fischer, Maxim Emelyanychev, Jakub Hrůša, Vladimir Jurowski, Manfred Honeck, Teodor Currentzis, Daniel Harding, Antonio Pappano, Lahav Shani, Paavo Järvi and Yuri Temirkanov.

Vilde Frang is an exclusive Warner Classics artist and her recordings have received numerous awards, including the Edison Klassiek Award, Diapason d'Or by *Diapason Magazine*, Deutsche Schallplattenpreis, Grand Prix du Disque and two Gramophone Awards.

BAIL AVEC MI

PAR BARBARA HANNIGAN

Bail avec Mi est le premier des *Chants de Terre et de Ciel*. « *Bail* » signifie « pacte » ou « contrat » et « *Mi* » est le surnom de l'épouse bien-aimée de Messiaen, la violoniste et compositrice Claire Delbos. C'est à la fois un chant d'amour et une déclaration d'engagement, qui commence par « *Ton œil de terre, mon œil de terre, nos mains de terre...* »

L'ensemble du cycle brille d'un éclat d'espérance : le père célèbre dans la joie la naissance du petit Pascal, le voit apprendre à sourire, à jouer avec sa mère, à prononcer ses premières syllabes... « *Ma, ma...* ». Dans le second chant, *Antienne du silence*, Messiaen crée une méditation hypnotique pour le jour des anges gardiens, et plus tard, dans *Minuit pile et face*, il affronte une bête inconnue qui mange et bave dans l'obscurité de la nuit pendant que l'enfant dort, inconscient. *Résurrection* clôt le cycle en un chant de louange extatique. Tout au long du cycle, c'est le « pacte » du chant d'ouverture, le contrat avec *Mi* qui porte les joies et le fardeau de la peur sur le chemin de la famille.

« *...Le bail, doux compagnon de mon épaule amère.* »

En tant que musiciens, nous concluons également un pacte intime, écrit en sons. Beaucoup d'entre nous, dès l'enfance, savons que notre relation à la musique est « la bonne ». Elle sera profonde et passionnée, pleine d'espoir, de doute et de moments d'extase.

Nous cherchons nos compagnons de route : au début, les professeurs et les mentors construisent notre technique, posent des questions et ouvrent des portes. Nous nous tournons vers eux dans les moments d'incertitude et de transition. En grandissant, nous recherchons d'autres musiciens, des partenaires avec lesquels nous sommes en résonance et qui nous inspirent. Alors que je réfléchissais à ce que je voulais exprimer dans cette note de présentation, l'idée s'est imposée à moi d'écrire sur le « bail » que l'on passe avec un partenaire musical.

J'ai entendu Bertrand Chamayou pour la première fois lors d'un concert à la Maison de Radio France, à Paris. C'était en 2015, et, figurant moi-même dans le programme et attendant mon tour, j'écoutais depuis les coulisses. Bertrand jouait Ravel et j'ai entendu un *legato* tel que je n'en avais jamais entendu auparavant. C'était liquide

et hypnotique. Je me demandais à quoi pouvaient bien ressembler les mouvements de ses mains en jouant. Comment faisait-il pour donner au phrasé une telle fluidité? Plus tard dans la soirée, nous avons été présentés et sommes restés un bon moment assis dans les coulisses, à discuter, principalement de cuisine.

Didier Martin, le directeur d'Alpha Classics, croisa Bertrand par hasard peu après ce concert, dans un café parisien. Selon les mots de Bertrand : « J'ai dit à Didier que je t'avais rencontrée et que je rêverais de jouer un jour avec toi. Il m'a demandé quoi, et j'ai répondu spontanément Messiaen. »

Didier m'a transmis l'information. Il avait le sentiment que Bertrand et moi adorerions travailler ensemble et j'ai suivi son conseil. À l'époque, mon très cher ami et mentor, Reinbert de Leeuw accompagnait encore tous mes récitals, bien que sa santé ne cessât de décliner et que nous réalisions que les jours passés à faire de la musique ensemble ne seraient pas illimités. En 2017, Reinbert et moi avons réalisé notre dernier enregistrement (*Vienna: Fin de Siècle*, pour Alpha Classics) et donné notre dernière grande tournée de récitals. Il était difficile d'envisager de le perdre, en tant qu'ami et compagnon musical.

Bertrand et moi nous sommes retrouvés lors d'une réception à Londres en 2019 et cette fois nous n'avons pas parlé de cuisine. J'ai pris une grande respiration et j'ai proposé que nous explorions un programme Messiaen, à donner en concerts et à enregistrer, avec les œuvres majeures que sont les *Chants de Terre et de Ciel* et les *Poèmes pour Mi*. Je n'avais jamais chanté ces deux cycles auparavant, je les aborderais donc dans un état totalement vierge. J'étais curieuse de trouver ma propre version de ce son liquide que j'avais entendu dans le jeu de Bertrand. Nous avons convenu de préparer un seul cycle à la fois, de le jouer en concert et de l'enregistrer peu après. Interpréter une œuvre en public en révèle généralement des aspects que l'on ne peut découvrir qu'avec l'énergie des spectateurs. L'enregistrement aurait lieu dans les studios de la radio néerlandaise, avec Guido Tichelman en cabine, mon directeur artistique et ingénieur du son de longue date. Bertrand apporterait son propre piano et serait accompagné de son propre accordeur. Une personne qu'il connaissait bien et en qui il avait confiance serait ainsi sur place pour résoudre les problèmes techniques susceptibles de survenir avec

l'instrument. Nous avons prévu de répéter, de jouer et d'enregistrer chaque cycle séparément sur une période de 18 mois. Didier Martin et Alpha Classics publieraient l'album et, bien sûr, Didier était ravi de voir que ses efforts d'entremetteur semblaient porter leurs fruits.

Il y avait une pièce supplémentaire que je voulais ajouter à l'enregistrement : c'était la seule œuvre de Messiaen que j'avais interprétée auparavant, lors d'une tournée avec Reinbert de Leeuw. *La mort du nombre* est une « scena » de neuf minutes écrite en 1930, soit plusieurs années avant les *Poèmes pour Mi*. On y entend deux personnages : une âme souffrante, chantée par un ténor, qui se voit enjoindre de seulement écouter, sa souffrance s'apaisant quand lui répond la seconde âme, chantée par une soprano. « *Entends le chant de notre âme unique. Clair sourire, regard pur...* »

L'*âme unique* en question est jouée par un violon solo, qui ouvre la pièce sur une méditation fragile avant de s'envoler en un duo final avec le piano, pendant que l'œuvre culmine dans une extase tremblante. Je travaillais déjà depuis plusieurs années avec un jeune ténor canadien très doué, Charles Sy. Il possède l'intensité dramatique et vocale qui me semblait parfaite pour incarner cette âme souffrante. Bertrand proposa que nous invitions l'envoûtante violoniste norvégienne Vilde Frang à se joindre à nous : j'étais enthousiaste à l'idée de travailler avec Vilde pour la première fois.

En repensant à la manière dont une constellation de musiciens se réunit, je suis émue par la façon dont ces liens privilégiés se font (jamais forcés) et comment ces relations se développent.

En avril 2021, Bertrand et moi avons pris la route de Châteauneuf-Grasse, près de Cannes, vers la demeure qui avait été celle de Reinbert de Leeuw. Cela faisait maintenant plus d'un an que Reinbert était décédé et c'était la première fois que je retournais là-bas depuis l'été 2019. En planifiant avec Bertrand ces précieux premiers jours de répétition commune, j'avais eu l'intuition que travailler dans cette maison nous donnerait une force et une énergie particulières. Je savais que Reinbert aurait adoré faire plus ample connaissance avec Bertrand et sa manière de jouer. Entrer dans la maison de Reinbert avec Bertrand a été un moment très émouvant. Je pouvais encore sentir l'odeur du tabac de Reinbert et tout était comme la dernière fois que j'étais là, à parler et à faire de la musique avec lui : des livres et des DVD, et ses mocassins Mephisto en daim beige, tachés d'éclaboussures de café renversé et de cendres de sa cigarette. Avant que nous ne commencions à répéter à l'étage sur le piano

de Reinbert, Bertrand, qui est un fabuleux cuisinier, nous a préparé un magnifique déjeuner, avec moi comme sous-chef, et nous nous sommes souvenus de notre première conversation sur la cuisine, dans les coulisses de Radio France.

Nous nous sommes mis au travail, excités et nerveux face au défi qui nous attendait, et en repensant à cette journée, je me souviens de cette citation de Messiaen : « Un point retiendra d'emblée notre attention : le charme des impossibilités ». Nous devons d'abord apprendre le langage de cette musique particulière : le dialogue et le développement des tonalités, la superposition complexe des motifs rythmiques et les différentes strates de sens dissimulées sous les mots.

Ces premiers jours ont marqué le début de ce qui est devenu une importante et précieuse amitié musicale. Nous sommes allés très loin au cours de ces 72 heures, trouvant, ensemble, notre chemin dans la musique, à une vitesse que je n'aurais pas soupçonnée. Reinbert a dit un jour : « Messiaen a une clarté, le caractère est extrêmement personnel et clair, et il devient naturel. Cela devient vite naturel... »

Dès le début, notre collaboration a été faite de soutien et d'encouragement mutuels. Peut-être parce que nous n'avions pas peur de faire des erreurs devant l'autre. Nous avons souri et même ri en traversant les passages les plus difficiles, recherchant davantage la fluidité que la perfection. Nous pouvions être dans le présent. Comme l'écrivait Messiaen juste avant de composer les cycles de chansons, « c'est une musique scintillante que nous cherchons... ».

Le piano de Reinbert a désormais trouvé refuge dans ma maison du Finistère, où Bertrand et moi continuons à répéter et à cuisiner.

J'en reviens pour finir à ces mots de Reinbert : « L'élément crucial est la joie, l'émerveillement de la création, le fait d'approcher l'infini ».

BARBARA HANNIGAN

Incarnant la musique avec une sensibilité dramatique incomparable, la soprano et cheffe Barbara Hannigan est une interprète à la pointe de la création artistique. Elle a pour partenaires artistiques John Zorn, Krzysztof Warlikowski, Simon Rattle, Sasha Waltz, Kent Nagano, Vladimir Jurowski, Andreas Kriegenburg, Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen, Christoph Marthaler, Antonio Pappano, Katie Mitchell et Kirill Petrenko, entre autres. Le regretté chef et pianiste Reinbert de Leeuw a été une extraordinaire source d'inspiration pour son développement. La Canadienne, profondément engagée en faveur de la musique de notre temps, a donné la création de plus de quatre-vingt-dix partitions nouvelles.

Elle a beaucoup travaillé avec des compositeurs comme Boulez, Zorn, Dutilleux, Ligeti, Stockhausen, Sciarrino, Barry, Dusapin, Dean, Benjamin et Abrahamsen.

Sa fructueuse collaboration avec Alpha Classics a débuté en 2017, avec la sortie de *Crazy Girl Crazy*, qui a remporté un Grammy Award en 2018 comme meilleur album vocal classique en solo, entre autres distinctions, dont un Prix Edison (Pays-Bas) et un Prix Juno (Canada). Cinq enregistrements encensés par la critique ont suivi, dont *Vienna: fin de siècle*, avec le pianiste Reinbert de Leeuw, *La Passione*, avec des œuvres de Nono, Haydn et Grisey, et tout récemment *Infinite Voyage*, où elle s'est jointe à ses collègues de l'Emerson String Quartet pour leur ultime album, dans la musique de Schoenberg, Hindemith, Berg et Chausson.

Son intérêt pour la jeune génération de musiciens l'a incitée à créer deux initiatives de mentorat, Equilibrium Young Artists (2017) et Momentum: our Future Now (2020), qui offrent toutes deux à de jeunes artistes professionnels à la fois des conseils et des occasions de se produire.

BERTRAND CHAMAYOU

Bertrand Chamayou est l'un des plus brillants pianistes actuels, salué pour ses interprétations révélatrices, à la fois virtuoses et imaginatives, et toujours d'une beauté époustouflante. Grand interprète de la musique française, il a à son vaste répertoire des pages majeures comme l'intégrale de la musique pour piano de Ravel, les *Études* et les *Années de pèlerinage* de Liszt ou les *Vingt regards sur l'enfant-Jésus* de Messiaen. Dans le même temps, le pianiste français est animé d'une profonde passion pour la musique nouvelle, ayant travaillé avec des compositeurs comme Pierre Boulez, Henri Dutilleux, György Kurtág, Thomas Adès, Bryce Dessner et Michael Jarrell.

Chamayou joue régulièrement dans les plus prestigieux festivals et salles de concert au monde, dont la Philharmonie de Paris, le Wigmore Hall, le Théâtre des Champs-Élysées, l'Elbphilharmonie, la Philharmonie de Berlin, le Concertgebouw d'Amsterdam, le Festival de Lucerne, le Festival de Salzbourg, Mostly Mozart de New York et le Suntory Hall de Tokyo. Il s'est produit avec les meilleurs orchestres au monde, dont le New York Philharmonic, le Cleveland Orchestra, l'Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, l'Orchestre de Paris, le London Symphony Orchestra, la Staatskapelle de Berlin, l'Orchestre

Philharmonique de Vienne, l'Orchestre de la Tonhalle de Zurich, l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, le NHK Symphony Orchestra, et a partagé la scène avec Pierre Boulez, Semyon Bychkov, Philippe Herreweghe, François-Xavier Roth, Herbert Blomstedt, Sir Antonio Pappano et Elim Chan.

CHARLES SY

Le ténor canadien Charles Sy s'est fait une réputation internationale pour sa « riche voix de ténor ». En tant que membre de la compagnie du Staatsoper de Stuttgart, il est apparu sur scène en Nemorino dans *L'elisir d'amore*, Tamino dans *Die Zauberflöte*, Elvino dans *La sonnambula*, Almaviva dans *Il barbiere di Siviglia*, Don Ottavio dans *Don Giovanni* et Don Ramiro dans *La Cenerentola*. En concert, on notera ses apparitions en ténor solo dans *Pulcinella* de Stravinsky avec le London Symphony Orchestra, au Festival Messiaen au pays de la Meije, et en ténor solo dans le *Requiem* de Mozart avec l'Orchestre philharmonique de Radio France et l'Orchestre symphonique de Toronto sous la direction de Sir Andrew Davis. Parmi ses autres engagements importants, citons ses débuts au Carnegie Hall en évangéliste et ténor solo dans l'*Oratorio de Noël* de Bach, ses débuts au Nationaltheater de Mannheim en Hippolyte dans *Hippolyte et Aricie*, et en Belfiore dans *La finta giardiniera* avec le Badisches Staatstheater de Karlsruhe. Sy a fait ses études à la Juilliard School et à l'Université de Toronto.

VILDE FRANG

En 2012 Vilde Frang s'est vu décerner à l'unanimité le Prix Crédit Suisse Jeunes Artistes, ce qui lui a permis de faire ses débuts avec le Philharmonique de Vienne sous la direction de Bernard Haitink au Festival de Lucerne.

Sa profonde musicalité et son lyrisme exceptionnel ont fait d'elle l'une des plus grandes et plus originales violonistes de sa génération. Elle continue de se produire régulièrement avec les plus prestigieux orchestres internationaux, dont le Philharmonique de Berlin, l'Orchestre du Concertgebouw, le London Symphony Orchestra, l'Orchestre de chambre d'Europe, le Los Angeles Philharmonic, l'Orchestre du festival de Budapest et l'Orchestre philharmonique d'Oslo. Elle a travaillé avec des chefs comme Simon Rattle, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, Esa-Pekka Salonen, Mariss Jansons, Vladimir Ashkenazy, Ivan Fischer, Maxim Emelyanychev, Jakub Hruša, Vladimir Jurowski, Manfred Honeck, Teodor Currentzis, Daniel Harding, Antonio Pappano, Lahav Shani, Paavo Järvi et Yuri Temirkanov.

Elle enregistre en exclusivité pour Warner Classics, et ses disques ont reçu de nombreux prix, dont le Prix Edison Klassiek, un Diapason d'or de la revue *Diapason*, le Deutsche Schallplattenpreis, le Grand Prix du disque et deux Gramophone Awards.

Charles Sy, Barbara Hannigan, Bertrand Chamayou, Wilde Frang

Bertrand Chamayou, Barbara Hannigan, Guido Tichelman

BAIL AVEC MI

VON BARBARA HANNIGAN

Bail avec Mi ist das erste Lied des Zyklus *Chants de Terre et de Ciel*. „Bail“ bedeutet „Pakt“ oder „Vertrag“, und „Mi“ ist der Spitzname der geliebten Ehefrau Messiaens, der Geigerin und Komponistin Claire Delbos. Es ist gleichermaßen ein Liebeslied wie eine Erklärung der Verbindlichkeit, die mit „*Ton œil de terre, mon œil de terre, nos mains de terre...*“ (Dein Auge aus Erde, mein Auge aus Erde, unsere Hände aus Erde...) beginnt.

Der gesamte Liederzyklus ist voller Hoffnung: Der Vater feiert freudig die Geburt des kleinen Pascal, sieht zu, wie er zu lächeln lernt, wie er mit seiner Mutter spielt, wie er seine ersten Silben spricht... „*Ma, ma...*“. Im zweiten Lied, *Antienne du silence*, komponiert Messiaen eine hypnotische Meditation für den Tag der Schutzengel, und später, in *Minuit pile et face*, tritt er einem unbekanntem Tier gegenüber, das im Dunkel der Nacht frisst und geifert, während das Kind schläft, ohne es zu bemerken. Mit *Résurrection* endet der Zyklus in einem ekstatischen Lobgesang.

Im gesamten Zyklus ist es der „Pakt“ des Eröffnungsliedes, der Vertrag mit Mi, durch den die Freude und die Last der Angst auf dem Weg der Familie getragen werden.

„...*Le bail, doux compagnon de mon épaule amère.*“ (Der Pakt, süßer Gefährte meiner bitteren Schulter.)

Auch wir Musiker gehen einen intimen Pakt ein, der in Tönen niedergeschrieben ist. Viele von uns wissen bereits im Kindesalter, dass wir zur Musik „die eine“ Beziehung haben. Sie wird intensiv und leidenschaftlich sein, voller Hoffnung, Zweifel und voller ekstatischer Momente.

Wir suchen nach Weggefährten: Zunächst sind es Lehrer und Mentoren, die unsere Technik entwickeln, Fragen stellen und Türen öffnen. Wir wenden uns in Zeiten der Unsicherheit und des Übergangs an sie. Wenn wir erwachsen werden, suchen wir nach anderen Musikern, Partnern, mit denen wir in Resonanz treten und die uns inspirieren. Als ich darüber nachdachte, was ich in diesem Text ausdrücken wollte, war mir der „Pakt“ mit einem musikalischen Partner die wichtigste Anregung.

Zum ersten Mal hörte ich Bertrand Chamayou bei einem Konzert in der Maison de Radio France in Paris. Das war 2015, ich saß hinter der Bühne, hörte zu und sollte später selbst auftreten. Bertrand spielte Ravel, und ich hörte ein Legato, wie ich es noch nie zuvor vernommen hatte. Es war flüssig und hypnotisch. Ich fragte mich,

wie seine Hände wohl beim Spielen aussahen. Wie erschuf er derartig fließende Phrasen? Später an diesem Abend wurden wir einander vorgestellt und saßen zusammen hinter der Bühne, wo wir uns eine ganze Weile unterhielten, hauptsächlich über das Kochen.

Didier Martin, der Geschäftsführer von Alpha Classics, traf Bertrand kurz nach diesem Konzert in einem Pariser Café.

Bertrand: „Ich erzählte Didier, dass ich Sie kennengelernt hatte und dass es mein Traum war, eines Tages mit Ihnen zu musizieren. Er fragte mich, was ich gerne mit Ihnen aufführen würde, und spontan nannte ich Messiaen.“

Davon erzählte mir Didier. Er hatte das Gefühl, dass es Bertrand und mir Spaß machen würde, zusammenzuarbeiten, und ich vertraute auf seinen Rat. Damals trat ich noch ausschließlich mit meinem geliebten Freund und Mentor Reinbert de Leeuw auf, obwohl Reinberts Gesundheitszustand immer schlechter wurde und wir merkten, dass unsere Tage des gemeinsamen Musizierens bald vorbei sein würden. 2017 machten Reinbert und ich unsere letzte Aufnahme (*Vienna: Fin de Siècle*, für Alpha Classics) und gaben unsere letzte große Recital-Tournee. Es war hart, darüber nachzudenken, ihn als Freund und musikalischen Begleiter zu verlieren.

Bei einem Empfang in London trafen Bertrand und ich uns 2019 wieder, und dieses Mal sprachen wir nicht übers Kochen. Ich holte tief Luft und schlug vor, ein Messiaen-Programm zu konzipieren, um es aufzuführen und aufzunehmen, wobei *Chants de Terre et de Ciel* und die *Poèmes pour Mi* im Mittelpunkt stehen sollten. Ich hatte beide Zyklen noch nie zuvor gesungen und würde also völlig unvoreingenommen an sie herangehen. Ich war neugierig darauf, meine eigene Version jenes fließenden Klangs zu finden, den ich in Bertrands Spiel gehört hatte. Wir einigten uns darauf, jeweils einen Zyklus einzustudieren, aufzuführen und ihn anschließend aufzunehmen. Wenn man ein Werk vor Publikum vorträgt, offenbaren sich meist Aspekte, die man nur mit der Energie von Zuhörern entdecken kann. Die Aufnahmen fanden in den Studios des holländischen Rundfunks statt, mit meinem langjährigen Tonmeister Guido Tichelman am Mischpult. Bertrand würde seinen eigenen Flügel und seinen eigenen Klavierbauer mitbringen, sodass jemand bekanntes und vertrautes zur Stelle wäre,

um alle eventuell auftretenden technischen Probleme mit dem Instrument zu beheben. Wir planten, jeden Zyklus über einen Zeitraum von 18 Monaten einzeln zu proben, aufzuführen und aufzunehmen. Das Album sollte von Didier Martin und Alpha Classics veröffentlicht werden, und Didier war natürlich überglücklich, dass seine Idee zur Zusammenarbeit Früchte trug.

Es gab ein weiteres Stück, das ich der Aufnahme hinzufügen wollte: das einzige Werk von Messiaen, das ich zuvor auf einer Tournee mit Reinbert de Leeuw aufgeführt hatte. *La mort du nombre*, eine 1930 einige Jahre vor den *Poèmes pour Mi* entstandene neunminütige „Scena“, in der zwei Figuren auftreten: eine leidende Seele, gesungen von einem Tenor, der den Rat erhält, einfach zuzuhören, wobei sein Leiden durch die Antwort der zweiten Seele, gesungen von einem Sopran, gelindert wird.

„*Entends le chant de notre âme unique. Clair sourire, regard pur ...*“ (Höre den Gesang unserer einzigartigen Seele. Klares Lächeln, reiner Blick ...)

Eine Solovioline agiert als „*âme unique*“ des Stücks, sie beginnt mit einer fragilen Meditation und erhebt sich später in einem finalen Duett mit dem Klavier, während das Werk in zitternder Ekstase endet. Schon seit einigen Jahren arbeitete ich mit Charles Sy zusammen, einem begabten jungen kanadischen Tenor. Er hatte die dramatische stimmliche Intensität, die meiner Meinung nach perfekt für die Interpretation der leidenden Seele war. Bertrand schlug vor, die magische norwegische Geigerin Vilde Frang zur Mitarbeit einzuladen, und ich war begeistert, zum ersten Mal mit Vilde zu arbeiten.

Wenn ich darauf zurückblicke, wie eine solche Konstellation von Musikern zustande kommt, berührt mich der Gedanke, wie diese besonderen (niemals erzwungenen) Verbindungen entstehen und wie sich diese Beziehungen entwickeln.

Im April 2021 fuhren Bertrand und ich nach Châteauneuf-Grasse in der Nähe von Cannes zu dem Haus, das Reinbert de Leeuw gehört hatte. Reinberts Tod lag nun mehr als ein Jahr zurück, und ich war seit dem Sommer 2019 zum ersten Mal wieder dort. Als Bertrand und ich diese kostbaren ersten gemeinsamen Proben tage planten, hatte ich das Gefühl, dass die Arbeit in Reinberts Haus uns eine besondere Kraft und Energie verleihen würde. Ich wusste, dass es Reinbert gefallen hätte, Bertrand und sein Spiel kennenzulernen. Reinberts Haus mit Bertrand zu betreten, war ein sehr emotionaler, gemeinsam erlebter Moment. Ich konnte Reinberts Tabak noch immer schwach riechen, und alles sah genauso aus wie beim letzten Mal, als ich mich mit ihm

unterhalten und mit ihm Musik gemacht hatte: Bücher und DVDs und seine beigen Mephisto-Schuhe aus Wildleder, mit Flecken von verschüttetem Kaffee und Asche von seinen Zigaretten. Bevor wir oben mit den Proben an Reinberts Klavier begannen, zauberte Bertrand, der ein fabelhafter Koch ist, mit mir als Sous-Chef ein wunderbares Mittagessen, und wir erinnerten uns an unser erstes Gespräch über das Kochen, hinter der Bühne bei Radio France.

Wir machten uns an die Arbeit, aufgeregt und nervös angesichts der bevorstehenden Herausforderung, und wenn ich an diesen Tag zurückdenke, fällt mir ein Messiaen-Zitat ein: „Am Anfang wird eine Sache unsere Aufmerksamkeit erregen: der Zauber der Unmöglichkeiten.“ Zunächst mussten wir die Sprache dieser besonderen Musik erlernen: den Dialog und die Entwicklung der Tonarten, die komplexe Überlagerung rhythmischer Patterns und die Bedeutungsebenen hinter den Worten.

Diese ersten Tage bildeten den Anfang einer bedeutenden und wertvollen musikalischen Freundschaft. In diesen 72 Stunden kamen wir ziemlich weit und fanden gemeinsam unseren Weg in der Musik, und das in einem Tempo, das ich nicht für möglich gehalten hätte.

Reinbert hat einmal gesagt: „Messiaen hat eine große Klarheit, und der Charakter ist sehr persönlich und klar, und alles wird natürlich. Es wird ganz schnell natürlich ...“

Von Anfang an verlief unsere Zusammenarbeit konstruktiv und ermutigend. Vielleicht lag es daran, dass wir keine Angst davor hatten, Fehler voreinander zu machen. Wir lächelten und lachten sogar, als wir durch die schwierigsten Passagen schlitterten, mehr auf der Suche nach dem Flow als nach Perfektion. Wir konnten ganz im Hier und Jetzt sein. Wie Messiaen kurz vor der Komposition der Liederzyklen schrieb: „Es ist eine gleißende Musik, die wir suchen ...“

Reinberts Klavier hat nun ein neues Zuhause in meinem Haus im Finistère gefunden, wo Bertrand und ich weiterhin proben und kochen.

Abschließend möchte ich auf Reinberts Worte zurückkommen: „Das wesentliche Element ist die Freude, das Wunder der Schöpfung, die Annäherung an die Unendlichkeit.“

BARBARA HANNIGAN

Die Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan versteht es, Musik mit einer unvergleichlichen dramatischen Sensibilität zu gestalten und realisiert zahlreiche Uraufführungen. Zu den Kollegen, mit denen sie zusammenarbeitet, gehören Künstler wie John Zorn, Krzysztof Warlikowski, Simon Rattle, Sasha Waltz, Kent Nagano, Vladimir Jurowski, Andreas Kriegenburg, Andris Nelsons, Esa-Pekka Salonen, Christoph Marthaler, Antonio Pappano, Katie Mitchell und Kirill Petrenko. Der inzwischen verstorbene Dirigent und Pianist Reinbert de Leeuw hat sie in ihrer Entwicklung als Musikerin maßgeblich beeinflusst und inspiriert. Die kanadische Musikerin engagiert sich leidenschaftlich für die Musik unserer Zeit und hat an der Uraufführung von über 90 Werken mitgewirkt.

Barbara Hannigan hat intensiv mit Komponisten wie Boulez, Zorn, Dutilleux, Ligeti, Stockhausen, Sciarrino, Barry, Dusapin, Dean, Benjamin und Abrahamsen zusammengearbeitet.

Ihre fruchtbare Kollaboration mit Alpha Classics begann 2017 mit der Veröffentlichung des Albums *Crazy Girl Crazy*, das 2018 mit dem Grammy Award für das beste klassische Solo-Gesangsalbum ausgezeichnet wurde, neben anderen Preisen wie einem Edison (Holland) und einem Juno (Kanada). Es folgten fünf von der Kritik hochgelobte Aufnahmen, darunter *Vienna: Fin de Siècle* mit dem Pianisten Reinbert de Leeuw, *La Passione* mit Werken von Nono, Haydn und Grisey und zuletzt *Infinite Voyage*, das letzte Album des Emerson String Quartets mit Werken von Schönberg, Hindemith, Berg und Chausson, an dem Barbara Hannigan mitwirkte.

Sie engagiert sich für die junge Musikergeneration und rief die Mentoring-Initiativen Equilibrium Young Artists (2017) und Momentum: our future, now (2020) ins Leben, die Nachwuchskünstlern sowohl Beratung als auch Auftrittsmöglichkeiten bieten.

BERTRAND CHAMAYOU

Bertrand Chamayou ist einer der bemerkenswertesten und brillantesten Pianisten unserer Zeit. Er ist bekannt für seine mitreißenden Interpretationen, die sowohl kraftvoll virtuos als auch fantasievoll und atemberaubend schön sind. Als einer der führenden Interpreten französischer Musik umfasst sein umfangreiches Repertoire bedeutende Werke wie das gesamte Klavierschaffen Ravels, die *Etüden* und die *Années de pèlerinage* von Liszt und die *Vingt regards sur l'enfant-Jésus* von Messiaen. Darüber hinaus hegt der französische Pianist eine ausgeprägte Passion für Neue Musik und hat mit Komponisten wie Pierre Boulez, Henri Dutilleux, György Kurtág, Thomas Adès, Bryce Dessner und Michael Jarrell zusammengearbeitet.

Chamayou konzertiert auf höchstem Niveau und tritt regelmäßig in den bedeutendsten Konzertsälen und bei den renommiertesten Festivals der Welt auf, darunter die Pariser Philharmonie, die Wigmore Hall, das Théâtre des Champs-Élysées, die Elbphilharmonie, die Berliner Philharmonie und das Concertgebouw Amsterdam sowie das Lucerne Festival, die Salzburger Festspiele, das Mostly Mozart Festival in New York und die Suntory Hall Tokyo. Er ist mit den führenden Orchestern

der Welt aufgetreten, darunter das New York Philharmonic, das Cleveland Orchestra, das Gewandhausorchester Leipzig, das Orchestre de Paris, das London Symphony Orchestra, die Staatskapelle Berlin, die Wiener Philharmoniker, das Tonhalle-Orchester Zürich, das Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia und das NHK Symphony Orchestra. Dabei arbeitete er mit Pierre Boulez, Semyon Bychkov, Philippe Herreweghe, François-Xavier Roth, Herbert Blomstedt, Sir Antonio Pappano und Elim Chan zusammen.

CHARLES SY

Der kanadische Tenor Charles Sy ist international für seine „volle Tenorstimme“ bekannt. Als Mitglied des Ensembles an der Staatsoper Stuttgart war Charles Sy als Nemorino in *L'elisir d'amore*, Tamino in der *Zauberflöte* und Elvino in *La Sonnambula*, Almaviva in *Il barbiere di Siviglia*, Don Ottavio in *Don Giovanni* und Don Ramiro in *La Cenerentola* auf der Bühne zu erleben. Herausragende Konzerte gab er mit dem London Symphony Orchestra als Tenorsolist in Strawinskys *Pulcinella*, beim Festival Messiaen au Pays de la Meije und in Mozarts *Requiem* mit dem Orchestre Philharmonique de Radio France sowie mit dem Toronto Symphony Orchestra unter Sir Andrew Davis. Weitere wichtige Engagements waren sein Debüt in der Carnegie Hall als Evangelist und Tenorsolist in Bachs *Weihnachtsoratorium*, sein Debüt am Nationaltheater Mannheim in der Titelrolle von *Hippolyte et Aricie* und die Rolle des Belfiore in *La finta giardiniera* am Badischen Staatstheater

Karlsruhe. Charles Sy ist Absolvent der Juilliard School und der Universität von Toronto.

VILDE FRANG

Vilde Frang wurde 2012 einstimmig mit dem Credit Suisse Young Artists Award ausgezeichnet, woraufhin sie beim Lucerne Festival ihr Debüt bei den Wiener Philharmonikern unter Bernard Haitink gab.

Dank ihrer tiefen Musikalität und ihrer außergewöhnlichen Lyrik zählt sie zu den führenden und individuellsten Geigerinnen ihrer Generation. Sie tritt weiterhin regelmäßig mit weltweit führenden Orchestern auf, darunter die Berliner Philharmoniker, das Concertgebouworkest, das London Symphony Orchestra, das Chamber Orchestra of Europe, das Los Angeles Philharmonic, das Budapest Festival Orchestra und das Oslo Philharmonic Orchestra. Vilde Frang hat mit Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, Esa-Pekka Salonen, Mariss Jansons, Vladimir Ashkenazy, Ivan Fischer, Maxim Emelyanychev, Jakub Hrůša, Vladimir Jurowski, Manfred Honeck, Teodor Currentzis, Daniel Harding, Sir Antonio Pappano, Lahav Shani, Paavo Järvi und Juri Temirkanov zusammengearbeitet.

Vilde Frang ist Exklusivkünstlerin bei Warner Classics. Ihre Einspielungen wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Edison Klassiek Award, der Diapason d'Or der Zeitschrift *Diapason*, der Preis der Deutschen Schallplattenkritik, der Grand Prix du Disque und zwei Gramophone Awards.

OLIVIER MESSIAEN (1908-1992)**CHANTS DE TERRE ET DE CIEL****1 I. Bail avec Mi (pour ma femme)**

Ton œil de terre, mon œil de terre, nos mains de terre,
 Pour tisser l'atmosphère, la montagne de l'atmosphère.
 Étoile de silence à mon cœur de terre, à mes lèvres de terre,
 Petite boule de soleil complémentaire à ma terre.
 Le bail, doux compagnon de mon épaule amère.

2 II. Antienne du silence (pour le jour des Anges gardiens)

Ange silencieux, écris du silence dans mes mains, alléluia.
 Que j'aspire le silence du ciel, alléluia.

3 III. Danse du bébé-Pilule (pour mon petit Pascal)

Pilule, viens, dansons.
 Malonlanlaine, ma.
 Ficelles du soleil.
 Malonlanlaine, ma.

C'est l'alphabet du rire aux doigts de ta maman.
 Son oui perpétuel était un lac tranquille.
 Malonlanlaine, ma, ma.

Douceur des escaliers, surprise au coin des portes.
 Tous les oiseaux légers s'envolaient de tes mains.
 Oiseaux légers, cailloux, refrains, crème légère.
 En poissons bleus, en lunes bleues
 Les auréoles de la terre et de l'eau,
 Un seul poumon dans un seul roseau.
 Io, io, malonlaine, ma, malonlaine etc.
 L'œil désarmé, un ange sur la tête, ton petit nez levé
 Vers le bleu qui s'avale, ourlant de cris dorés

SONGS OF EARTH AND HEAVEN**I. A pact with Mi (for my wife)**

Your eye of earth, my eye of earth, our hands of earth,
 To weave the atmosphere, the mountain of the atmosphere.
 Star of silence for my heart of earth, for my lips of earth,
 Little ball of sun complementary to my earth.
 The pact, sweet companion of my bitter shoulder.

II. Antiphon of silence (for the feast of guardian angels)

Silent angel, inscribe some silence in my hands, alleluia.
 That I might breathe the silence of heaven, alleluia.

III. Dance of my Baby Pilule (for my little Pascal)

Pilule, come, let's dance,
 Malonlanlaine, ma.
 Strands of the sun,
 Malonlanlaine, ma.

It's the alphabet of laughter on your mother's fingers.
 Her perpetual Yes was a peaceful lake.
 Malonlanlaine, ma, ma.

Sweetness of stairs, surprise behind doors.
 All the light birds fluttered from your hands.
 Light birds, pebbles, refrains, light cream.
 Shaped like blue fish, like blue moons,
 Haloes of earth and water,
 A single lung in a single reed.
 Io, io malonlaine, ma, malonlaine etc.
 A disarmed eye, an angel on your head, your little nose lifted up
 Towards the low blue which is swallowed up, hemmed with golden cries

Les horizons de verre, tu tendais ton cœur si pur.
Chanter, chanter, chanter, ah ! chanter,
Glaneuses d'étoiles, tresses de la vie,
Pouviez-vous chanter plus délicieusement ?
Le vent sur tes oreilles, malonlanlaine, ma,
Joue à saute-mouton, malonlanlaine, ma.
Et la présence verte et l'œil de ta maman.
En effeuillant une heure autour de mon sourire.
Malonlanlaine, ma.
Autour de mon sourire.
Malonlanlaine, ma, ma, ma, ma, io !
Ha, ha, ha, ha, ha ! lo, io !

4 IV. Arc-en-ciel d'innocence (pour mon petit Pascal)

Pilule, tu t'étires comme une majuscule de vieux missel,
Tu es fatigué ; regarde ta main.
Jouet incassable, les ressorts fonctionnent toujours ;
Mais on ne peut pas le lancer par-dessus bord
Comme la jolie poupée en coton.
Rêve aux plis de l'heure ;
Tresse, tresse des vocalises autour du silence :
Le soleil t'écrira sur l'épaule du matin
Pour lancer des oiseaux dans ta bouche sans dents.
Sourire, sourire, ce que tu chantes, chanter, chanter,
T'a appris à sourire.
Ce que tu ne vois pas, sauras-tu en rêver ?
Viens, que je te catapulte dans le jour
Comme la libellule aviateur !
Te voilà plus haut que moi ;
Quel plaisir de dominer tous ces géants !
Attache à tes poignets fins les arcs-en-ciel d'innocence
Qui sont tombés de tes yeux,
Fais-les frémir dans les encoignures du temps.

The glass horizons, you held out your heart so pure.
To sing, to sing, to sing, ah! to sing,
Gleaners of stars, tresses of life,
Could you have sung more deliciously?
The wind over your ears, malonlanlaine, ma,
Is playing leap-frog, malonlanlaine, ma.
And the green presence and your mother's eye.
An hour shedding its petals around my smile.
Malonlanlaine, ma.
Around my smile,
Malonlanlaine, ma, ma, ma, ma, io!
Ha, ha, ha, ha, ha! lo, io!

IV. Rainbow of innocence (for my little Pascal)

Pilule, you stretch like the first letter of an ancient missal
You are tired; look at your hand.
Unbreakable toy, the springs are still working;
But you can't discard this one
Like some pretty rag-doll.
Dream in the folds of the hour;
Weave, weave vocalises around silence:
The sun will write to you on the shoulder of morning
To cast birds into your toothless mouth.
Smile, smile, that which you are singing, sing, sing,
Has taught you to smile.
That which you do not see, can you dream of it?
Come, let me catapult you into the day
Like an aviator-dragonfly!
There you are, higher than me:
How lovely to dominate all these giants!
Tie to your little wrists rainbows of innocence
That have fallen from your eyes,
Make them quiver in the corners of time.

Très loin, très près ;
Recommençons cent fois le jeu !
Où est-il ? Si haut qu'on ne le voit plus ?
Saute, mon bilboquet Pilule !
Tu t'agites comme un battant de cloche pascale.
Bonjour, petit garçon.

5 V. Minuit pile ou face (Pour la mort)

Ville, œil puant, minuits obliques,
Clous rouillés enfoncés aux angles de l'oubli.
Agneau, Seigneur !
Ils dansent, mes péchés dansent !
Carnaval décevant des pavés de la mort.
Grand corps tout pourri des rues, sous la dure lanterne.
Carrefour de la peur !
Couverture de démente et d'orgueil !
Rire, aiguise-toi, rire, avale-toi ! :
Ces flambeaux sont des montagnes de nuit.
Nœuds bien serrés de l'angoisse.
Bête inouïe qui mange.
Qui bave dans ma poitrine.
Tête, tête, quelle sueur !
Et je resterais seul à la mort qui m'enroule !
Père des lumières, Christ, Vigne d'amour,
Esprit consolateur,
Consolateur aux sept dons !
Cloche, mes os vibrent, chiffre soudain,
Décombres de l'erreur et des cercles à gauche,
Neuf, dix, onze, douze.
Oh ! M'endormir petit !
Sous l'air trop large, dans un lit bleu,
La main sous l'oreille,
Avec une toute petite chemise.

Very distant, very near;
Let's play the game a hundred times over!
Where is he? So high he cannot be seen?
Jump, my cup-and-ball Pilule!
You jump around like the clapper of a paschal bell.
Hello, little boy.

V. Midnight heads or tails

City, stinking eye, oblique midnights,
Rusty nails driven into the corners of oblivion.
Lamb, Lord!
They dance, my sins dance!
Carnival of disillusion of death's cobblestones.
The streets a great rotting corpse, beneath the lantern's harsh light.
Crossroad of fear!
Blanket of madness and pride!
Laughter, grow more shrill! laughter, swallow yourself!
These torches are mountains of night.
Tightly pulled knots of anguish.
Unknown beast that devours
That drools on my chest
Head, head, such sweat!
And I'll be left alone to the death that envelops me!
Father of lights, Christ, Vine of love,
Comforting spirit,
Comforter of the seven gifts!
Bell, my bones vibrate, a sudden cypher,
Ruins of error and circles on the left,
Nine, ten, eleven, twelve.
Oh! Fall asleep, little one!
Beneath the too broad air, in a blue bed,
The hand under the ear,
With a tiny night-shirt on.

6 VI. Résurrection (pour le jour de Pâques)

Alléluia, alléluia.

Il est le premier, le seigneur Jésus.

Des morts il est le premier-né

Sept étoiles d'amour au transpercé,

Revêtez votre habit de clarté.

« Je suis ressuscité, je suis ressuscité,

Je chante : pour Toi, mon Père, pour Toi, mon Dieu, alléluia.

De mort à vie je passe. »

Un ange

Sur la pierre il s'est posé.

Parfum, porte, perle, azymes de Vérité.

Alléluia, alléluia.

Nous l'avons touché, nous l'avons vu.

De nos mains nous l'avons touché.

Un seul fleuve de vie dans son côté,

Revêtez votre habit de clarté.

« Je suis ressuscité, je suis ressuscité.

Je monte : vers Toi, mon Père, vers Toi, mon Dieu, alléluia.

De terre à ciel je passe. »

Du pain.

Il le rompt et leurs yeux sont dessillés.

Parfum, porte, perle, lavez-vous dans la Vérité.

POÈMES POUR MI

PREMIER LIVRE

7 I. Action de grâces

Le ciel,

Et l'eau qui suit les variations des nuages,

Et la terre, et les montagnes qui attendent toujours,

Et la lumière qui transforme.

Et un œil près de mon œil, une pensée près de ma pensée,

VI. Resurrection (for Easter Day)

Alleluia, alleluia.

He is the first, the Lord Jesus.

He is the first-born of the dead.

Seven stars of love for the pierced one,

Put on your garment of light.

'I have risen again, I have risen again;

I sing: for Thee, my Father, for Thee, my God, alleluia.

I pass from earth to sky.'

An angel.

He has alighted on the stone.

Perfume, gate, pearl, unleavened bread of Truth.

Alleluia, alleluia.

We have touched Him, we have seen Him.

With our hands we have touched Him.

A single stream of life in His side,

Put on your garment of light.

'I have risen again, I have risen again.

I ascend: to Thee, my Father, to Thee, my God, alleluia.

I pass from death to light.'

Bread.

He breaks it and their eyes are opened.

Perfume, gate, pearl, wash yourselves in Truth.

POEMS FOR MI

BOOK ONE

I. Thanksgiving

The sky

And the water which follows the variations of the clouds,

And the earth and the ever-waiting mountains,

And the light which transforms...

And an eye close to my eye, a thought close to my thought,

Et un visage qui sourit et pleure avec le mien,
Et deux pieds derrière mes pieds
Comme la vague à la vague est unie.
Et une âme,
Invisible, pleine d'amour et d'immortalité,
Et un vêtement de chair et d'os qui germera pour la résurrection,
Et la Vérité, et l'Esprit, et la Grâce avec son héritage de lumière.
Tout cela, vous me l'avez donné.
Et vous vous êtes encore donné vous-même,
Dans l'obéissance et dans le sang de votre Croix,
Et dans un Pain plus doux que la fraîcheur des étoiles,
Mon Dieu.
Alléluia.

8 II. Paysage

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

9 III. La maison

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

And a face that smiles and weeps with mine,
And two feet behind my feet
As the wave to the wave is joined.
And one soul,
Invisible, full of love and immortality,
And a robe of flesh and bone which will spring up for the Resurrection,
And Truth, and the Spirit, and Grace with its heritage of light.
All this you have given me.
And you have given yourself too,
In obedience and in the blood of your Cross,
And in a Bread sweeter than the freshness of stars,
My God.
Alleluia.

II. Landscape

The lake like a great blue jewel.
The road full of sorrows and pot-holes,
My feet faltering in the dust,
The lake like a great blue jewel.
And there she is, green and blue like the landscape!
Between corn and sun I see her face:
She smiles, one hand shading her eyes.
The lake like a great blue jewel.

III. The house

We shall be leaving this house:
I can see it in your eye.
We shall be leaving our bodies too:
I can see them in your eye.
All these images of pain stamped in your eye,
Your eye shall not find them again:
When we contemplate Truth
In bodies that are pure, young and eternally bright.

10 IV. Épouvante

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

DEUXIÈME LIVRE

11 V. L'épouse

Va où l'Esprit te mène,
Nul ne peut séparer ce que Dieu a uni,
Va où l'Esprit te mène,
L'épouse est le prolongement de l'époux,
Va où l'Esprit te mène,
Comme l'Église est le prolongement du Christ.

12 VI. Ta voix

Fenêtre pleine d'après-midi,
Qui s'ouvre sur l'après-midi,
Et sur ta voix fraîche
(Oiseau de printemps qui s'éveille).
Si elle s'ouvrait sur l'éternité
Je te verrais plus belle encore.
Tu es la Servante du Fils,
Et le Père t'aimerait pour cela.
Sa lumière sans fin tomberait sur tes épaules,
Sa marque sur ton front.
Tu compléterais le nombre des anges incorporels.
À la gloire de la Trinité sainte

IV. Terror

Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ho!
Do not bury your memories in the earth, you will not find them again.
Neither pull, crumple nor tear.
Bleeding shreds will pursue you in the dark
Like a triangular lump of vomit,
And the clanging of rings on the door beyond repair
Will give rhythm to your despair
To satiate the powers of fire.
Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ho!

BOOK TWO

V. The wife

Go where the Spirit leads you,
No one can put asunder what God has joined,
Go where the Spirit leads you,
The wife is the extension of the husband,
Go where the Spirit leads you,
As the Church is the extension of Christ.

VI. Your voice

Window brimming with afternoon,
Opening onto the afternoon,
And onto your cool voice
(Awakening bird of spring).
Were it to open on eternity,
I'd see you lovelier still.
You are the handmaid of the Son,
And for that the Father will love you.
His unending light shall fall upon your shoulders,
His seal upon your brow.
You shall complete the number of incorporeal angels.
To the glory of the Holy Trinity,

Un toujours de bonheur élèverait ta voix fraîche
(Oiseau de printemps qui s'éveille) :
Tu chanterais.

13 VII. Les deux guerriers

De deux nous voici un.
En avant !
Comme des guerriers bardés de fer !
Ton œil et mon œil parmi les statues qui marchent,
Parmi les hurlements noirs, les écroulements de sulfureuses géométries.
Nous gémissons : ah ! écoute-moi, je suis tes deux enfants, mon Dieu !
En avant, guerriers sacramentels !
Tendez joyusement vos boucliers.
Lancez vers le ciel les flèches du dévouement d'aurore :
Vous parviendrez aux portes de la Ville.

14 VIII. Le collier

Printemps enchaîné, arc-en-ciel léger du matin,
Ah ! mon collier ! Ah ! mon collier !
Petit soutien vivant de mes oreilles lasses,
Collier de renouveau, de sourire et de grâce,
Collier d'Orient, collier choisi multicolore aux perles dures et cocasses !
Paysage courbe, épousant l'air frais du matin,
Ah ! mon collier ! Ah ! mon collier !
Tes deux bras autour de mon cou, ce matin.

15 IX. Prière exaucée

Ébranlez la solitaire, la vieille montagne de douleur,
Que le soleil travaille les eaux amères de mon cœur !
Ô Jésus, Pain vivant et qui donnez la vie,
Ne dites qu'une seule parole, et mon âme sera guérie.
Ébranlez la solitaire, la vieille montagne de douleur,

Your cool voice would raise everlasting good fortune
(Awakening bird of spring):
You would sing.

VII. The two warriors

The two of us now are one.
Onwards!
Like iron-clad warriors!
Your eye in my eye among the marching statues,
Among black shrieking,
Among sulphurous solids tumbling down.
We moan: ah! listen to me, I am your two children, Lord God!
Onwards, sacramental warriors!
Joyfully hold up your shields!
Shoot into the sky the arrows of devotion at dawn:
You shall reach the City gates.

VIII. The necklace

Captive spring, pale rainbow of morning,
Ah! my necklace! Ah! my necklace!
Small living support for my weary ears,
Necklace of renewal, of smiles, of grace,
Oriental necklace, choice, multi-coloured with hard, droll pearls!
Curving landscape, wed to the fresh morning air,
Ah! my necklace! Ah! my necklace!
Your two arms around my neck, this morning.

IX. A prayer fulfilled

Shake up the solitary, ancient mountain of pain,
That the sun may stir up the bitter waters of my heart!
O Jesus, living Bread, giver of life,
Say but a single word and my soul shall be healed.
Shake up the solitary, ancient mountain of pain,

Que le soleil travaille les eaux amères de mon cœur !
Donnez-moi votre grâce,
Donnez-moi votre grâce,
Donnez-moi votre grâce !
Carillonne, mon cœur !
Que ta résonance soit dure, et longue, et profonde !
Frappe, tape, choque pour ton roi !
Frappe, tape, choque pour ton Dieu !
Voici ton jour de gloire et de résurrection !
La joie est revenue.

16 LA MORT DU NOMBRE

Deuxième Âme :

C'était un rayon de soleil qui dormait dans ta main.
Tu levas très haut tes petits doigts.
Il se mit à briller d'un tel éclat que je ne vis plus que lui.
Et il se déroula et devint si long qu'il embrassait les quatre confins.
En montant il m'enveloppa et me conduisit vers ton âme sereine.
Je suis encore très loin de toi.
Qui m'en éloigne davantage ?
Pourquoi l'adieu ?
Rien ne peut détruire le rêve !

Première Âme :

L'eau dormante ne fuit pas la fleur qui la regarde.

Deuxième Âme :

Je veux m'approcher.
Quelle force invisible m'arrête ?
Pour qui ces liens ?
Pour qui ces chaînes ?

That the sun may stir up the bitter waters of my heart!
Give me your grace,
Give me your grace!
Give me your grace
Ring out, my heart!
May your resonance be firm, long and profound!
Strike, beat, ring for your king!
Strike, beat, ring for your God!
Behold the day of your glory and Resurrection!
Joy has returned.

THE DEATH OF THE NUMBER

Second Soul:

It was a sunbeam sleeping in your hand.
You raised your little fingers up very high.
It began to shine with such radiance that I could see nothing else.
And it then began to unwind and became so long that it embraced the four corners of the earth.
Rising, it enveloped me and carried me towards your serene soul.
I am still so very far from you.
Who is keeping me away from you?
Why this farewell?
Nothing can destroy the dream!

First Soul:

Still water does not flee the flower that watches it.

Second Soul:

I want to draw near.
What invisible force is stopping me?
For whom are these bonds?
For whom these chains?

Je ne peux plus vouloir ?
Pourrai-je monter ainsi cet escalier sans fin ?

Première Âme :
Il faut dissoudre les nuées, combler les océans.

Deuxième Âme :
Ô longue, ô triste attente !
Ô souffrance, cercle de feu !
Meurent le temps et l'espace !
Loin, la joie ! Loin, la lumière !
Cloches d'horreur ! breuvage affreux ! mur qui m'écrase !
La terre s'entr'ouvre, les astres croulent, le monde est enseveli !
La fin, qui la dira ?
Je souffre !

Première Âme :
Attends ! espère !
Plus légers que des oiseaux de plumes,
Plus légers que le vide,
Plus légers que ce qui n'est pas,
Nous planerons au-dessus d'un rêve.
Le poids du nombre sera mort.
Il sera mort !
Entends le chant de notre âme unique !
Clair sourire, regard pur, tremblante extase,
Il monte plus haut que cette âme
Et s'élançe vers des clartés nouvelles,
Dans un éternel printemps !

Could I be freed from desire?
Could I climb this never-ending staircase?

First Soul:
We must dissolve the clouds, fill the oceans.

Second Soul:
O long, O sad waiting!
O suffering, circle of fire!
Die, time and space!
Far away, joy! Far away, light!
Bells of horror! hideous beverage! wall that crushes me!
The earth opens, the stars crumble, the world is buried!
The end, who can say?
I suffer!

First Soul:
Wait! hope!
Lighter than feathered birds,
Lighter than the void,
Lighter than that which does not exist,
We shall float above a dream.
The weight of the number shall be dead.
Shall be dead!
Hear the song of our unique soul!
Clear smile, pure gaze, trembling rapture,
It rises up higher than this soul
And soars towards a new brightness,
In an eternal spring!

Recorded in July 2021 & November 2022 at Muziekcentrum van de Omroep, Hilversum (The Netherlands)

GUIDO TICHELMAN RECORDING PRODUCER, EDITING & MASTERING

Piano Steinway D n.583220 tuned by
MICHAËL BARGUES (1ST SESSION) and CYRIL MORDANT (2ND SESSION)

LOÏC WINDELS FRENCH TRANSLATION

SUSANNE LOWIEN GERMAN TRANSLATION

RICHARD STOCKES ENGLISH TRANSLATION (SUNG TEXTS)

DENNIS COLLINS FRENCH TRANSLATION (BIOGRAPHIES)

VALÉRIE LAGARDE DESIGN & ARTWORK

COVER PHOTO © CO MERZ

INSIDE PHOTOS © EVELIEN VAN RIJN, BRUNO MOUSSIER, DR.

Chants de Terre et de Ciel - Texte et musique de Olivier Messiaen - © 1938 Éditions Durand, un catalogue de Universal Music Publishing Classics & Screen - Tous droits réservés pour tous pays - Reproduit avec l'aimable autorisation de Hal Leonard Europe

Poèmes pour Mi - Texte et musique de Olivier Messiaen - © 1937 Éditions Durand, un catalogue de Universal Music Publishing Classics & Screen - Tous droits réservés pour tous pays - Reproduit avec l'aimable autorisation de Hal Leonard Europe

La mort du Nombre - Texte et musique de Olivier Messiaen - © 1930 Éditions Durand, un catalogue de Universal Music Publishing Classics & Screen - Tous droits réservés pour tous pays - Reproduit avec l'aimable autorisation de Hal Leonard Europe

ALPHA CLASSICS

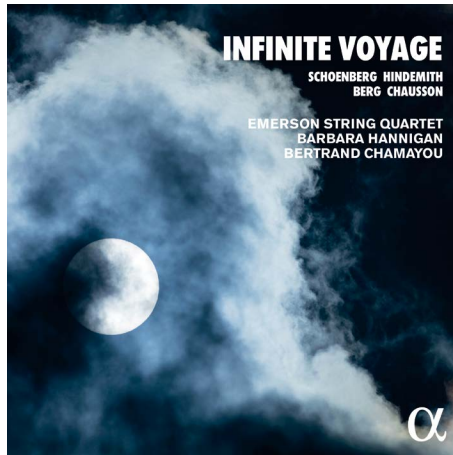
DIDIER MARTIN DIRECTOR

LOUISE BUREL PRODUCTION

AMÉLIE BOCCON-GIBOD EDITORIAL COORDINATOR

ALPHA 1033 ℗ & © Alpha Classics /Outhere Music France 2024

ALSO AVAILABLE

ALPHA 1000

ALPHA 872

ALPHA 790

ALPHA 586

ALPHA 393

ALPHA 293

