

Vorwort

Pēteris Vasks kommt innerhalb der Szene baltischer Komponisten eine besondere Rolle zu. Er ist nicht nur einfach der bedeutendste und beliebteste Komponist, den Lettland je besaß. Er spricht stets mit einer Intensität zu seinen Hörern, die inbrünstig und von etwas Höherem kündend ist. Dieses Höhere ist zweifellos das, was über der menschlichen Welt steht und zugleich im Menschen angelegt ist: die göttliche Natur.
Der Komponist sagt: „Ich bin sehr tief in der Natur verwurzelt. In der nordischen Natur. Ihr Einfluss durchdringt meine ganze Musik. Unsere Natur ist sehr vielseitig, wir haben vier ausgeprägte Jahreszeiten. Der Winter ist sehr lang, der Sommer sehr kurz und umso ersehnter und schöner. Die Übergangszeiten sind sehr dramatisch.“

Vasks komponierte die einzelnen Stücke des Klavierzyklus *Gadalaiki – Jahreszeiten* über einen längeren Zeitraum: 1980 *Baltā ainava – Weiße Landschaft* (Winter), 1981 *Rudens mūzika – Herbstmusik*, 1995 *Pavasara mūzika – Frühlingsmusik* und 2008 *Zaļā ainava – Grüne Landschaft* (Sommer).

Als eine Art „Zugabe“ hat Vasks 2009, basierend auf älteren Skizzen, die *Vasaras vakara mūzika – Sommerabendmusik* geschrieben, das am stärksten in der Tradition verankerte Werk. Lediglich die zwei jüngsten Stücke, die beide dem Sommer huldigen, sind mit einer festeren metrischen Struktur versehen. Die drei früheren Kompositionen sind metrisch frei, ohne Taktstriche notiert, was ihnen den Charakter von Improvisationen verleiht.

Vasks selbst kommentiert zu den einzelnen Stücken:

„In *Baltā ainava* ist alles weiß. Das neue Jahr beginnt. Es ist eine stille Meditation, ein großer Anfang, musikalisch dargestellt durch zwei Themen.

Pavasara mūzika. Quasi una sonata – das anspruchsvollste Stück des Zyklus – ist intensiv, eine große Entwicklung. Der Frühling kommt langsam und dramatisch. Es ist wie ein Kampf, bis er einfach da ist. Das vielseitige Stück mit seinen Vogelgesängen lebt aus Konflikten und endet, sich immer mehr steigernd, in ekstatischer Begeisterung.

Zaļā ainava entwickelt zwei Themen. Unser Sommer ist sehr kurz, bietet Erholung nach den Konflikten und ist so schön! Die Musik spiegelt Freude und Wohlgefühl. Das erste Thema bringt eine Art reine Energie, das zweite Thema ist mehr klangmalerisch. Am Schluss erklingt in einem Fünf-Noten-Zitat ein bekanntes lettisches Volkslied, das von einem Trinker handelt.

Rudens mūzika beginnt pianissimo, wie an einem stillen Septembertag, in einer ruhigen, sonnigen Atmosphäre. Bald fegen die Herbststürme über das Land und stille Trauer erfasst die Menschen und die Natur, die ihre Pracht verliert. Nach dem letzten großen Sturm kommt wieder Schnee, als Symbol für ein gereinigtes Ende und den Neuanfang.

Vasaras vakara mūzika beschreibt einen stillen Sommerabend. Die Sonne geht unter. Langsamkeit. Erinnerungen an Erlebtes steigen auf. In deren Aufkommen kommt es zu einer Steigerung. Gegen Ende ertönt im Stile eines Volksliedes: ‚Wir haben die Zeit der Tyrannie überlebt und sind noch eine Identität‘. Der Schluss ist Stille, alles schläft.“

Christoph Schlüren

Foreword

Pēteris Vasks occupies a special position in the circle of Baltic composers. He is not only the most significant and popular composer ever to come out of Latvia; he always speaks to his listeners with a fervent intensity that seems to point to something higher. This higher aspect is without a doubt something that stands above the world of humanity but is also present within each person: divine nature.

"I am deeply rooted in nature, in the nature of the North. It influences all of my music. The nature we know is also quite various; we have four very distinct seasons. The winter is very long, the summer very short and therefore all the more beautiful and longed for. The seasons in between are quite dramatic."

Vasks composed the individual movements of his piano cycle *Gadalaiki – Seasons* over a longer period of time: *Baltā ainava – White Landscape* (Winter) in 1980, *Rudens mūzika – Autumn Music* in 1981, *Pavasara mūzika – Spring Music* in 1995 and *Zaļā ainava – Green Landscape* (Summer) in 2008.

In 2009, as a kind of "encore", Vasks wrote *Vasaras vakara mūzika – Music for a Summer Evening* based on old sketches; this, of all the pieces, is the one most anchored in tradition. Only the two newest pieces – both of which have to do with summer – have a fixed metrical structure. The three earlier works are metrically free, notated without bar lines, which gives them an improvisatory character.

Vasks says of the individual pieces in the cycle:

"In *Baltā ainava* everything is white. A new year begins. It is a quiet meditation, a new beginning, with only two themes.

Pavasara mūzika. Quasi una Sonata – the most demanding piece in this cycle – is intense, an impressive development. Spring comes slowly, with much drama. It is like a battle, until it is simply there. This multi-faceted piece, with its bird songs, lives from conflicts and dramatic intensification and ends in ecstatic rapture.

Zaļā ainava is based on two themes. Our summer is very brief and offers a respite after the battles. And it is so beautiful! The music reflects joy and contentment. The first theme brings a kind of pure energy; the second is more devoted to tone painting. At the end, a five-note quotation from a well-known Latvian folksong about a drunkard is heard.

Rudens mūzika begins pianissimo on a quiet September day, in a peaceful, sunny atmosphere. Now the autumn storms sweep over the land; a gentle sadness settles on the people and on nature, which surrenders its splendor. After a last great storm, the snow comes again as a symbol of purified conclusion and a new beginning.

Vasaras vakara mūzika takes place at the quiet end of a summer day. The sun sets. Slowness. Memories of previous experiences surface. With the memories' appearance comes an increase in intensity. Towards the end, a kind of folksong is heard: 'We have survived the time of tyranny and retained our identity'. The ending is quiet, everything is asleep."

Christoph Schlüren

Translation: John Patrick Thomas and W. Richard Rieves

Avant-propos

Pēteris Vasks joue un rôle très particulier dans le cercle des compositeurs baltes. Il n'est pas seulement le compositeur letton le plus important et le plus apprécié. L'enthousiasme avec lequel il s'adresse à ses auditeurs annonce avec ferveur l'au-delà. Cet au-delà est sans aucun doute ce qui est situé au-dessus du monde humain et ce qui l'habite en même temps : la nature divine.

Le compositeur affirme : « Je suis profondément attaché à la nature – notamment à la nature nordique. Elle influence toute ma musique. La nature que nous connaissons est fort variée. Nous comptons quatre saisons bien distinctes. L'hiver est très long, l'été très court mais d'autant plus beau et fort attendu. Les périodes de transition sont plutôt dramatiques ».

Vasks composa les différentes pièces du cycle pour piano *Gadalaiki - Saisons* – sur une période assez longue : en 1980 *Baltā ainava – Paysage blanc* (hiver) en 1981 *Rudens mūzika – Musique d'automne*, en 1995 *Pavasara mūzika – Musique de printemps* et en 2008 *Zajā ainava – Paysage vert* (été).

Comme une sorte de « bis » et en se basant sur d'anciennes esquisses, Vasks écrit en 2009 *Vasaras vakara mūzika – Musique d'une soirée d'été*, l'œuvre la plus ancrée dans la tradition. Seules les deux pièces les plus récentes, qui toutes deux rendent hommage à l'été, sont constituées d'une structure métrique fixe. Les trois premières compositions, d'une forme métrique libre, sont notées sans barre de mesure, ce qui leur donne le caractère d'improvisations.

Vasks commente lui-même les différentes pièces :

« Dans *Baltā ainava* tout est blanc. Une nouvelle année commence. Il s'agit d'une méditation silencieuse, un grand début, représentée par deux thèmes musicaux.

Pavasara mūzika. Quasi una sonata – la pièce la plus exigeante du cycle – est intense, d'une évolution impressionnante. Le printemps arrive lentement, de manière dramatique. C'est un véritable combat mais, finalement, il est là. Cette pièce, aux multiples facettes et avec ses chants d'oiseaux, vit de conflits et se termine, toujours en s'intensifiant, dans un enthousiasme extatique.

Zajā ainava développe deux thèmes. Notre été est très court et offre un répit après les conflits – il est si beau ! La musique reflète la joie et le bonheur. Le premier thème apporte une sorte d'énergie pure, le deuxième étant davantage consacré aux sons pittoresques. À la fin, une chanson populaire lettone bien connue, qui traite d'un ivrogne, est reprise sous la forme d'une citation musicale en cinq notes.

Rudens mūzika débute pianissimo, comme à un jour de septembre tranquille, dans une atmosphère calme et ensoleillée. Bientôt, les tempêtes de l'automne vont balayer le pays, la désolation s'empare des hommes et de la nature qui perd toute sa splendeur. La neige revient après la dernière grande tempête, symbolisant la fin d'une année purifiée et le renouveau.

Vasaras vakara mūzika se déroule lors d'une douce soirée d'été. Le soleil se couche. Lenteur. Les souvenirs de moments vécus resurgissent. Et, au fur et à mesure qu'ils apparaissent, l'intensité augmente. Vers la fin, une sorte de chanson populaire retentit : 'Nous avons survécu à l'époque de la tyrannie et conservé notre identité'. Le final est synonyme de calme, tout dort ».

Christoph Schlüren
Traduction : Dominique de Montaignac