

Jehan Alain

Complete Works for Organ

Lars Notto Birkeland
The Goll organ in Fagerborg Church

SIMAX
classics

Jehan Alain (1911-1940)

The complete works for organ

CD 1

1 Litanies	04:27
2 Le Jardin suspendu	06:42
3 Petite Pièce	02:38
4 Première Fantaisie	04:43
5 Deuxième Fantaisie	06:55

Suite pour orgue

6 I Introduction et Variations 08:10	
7 II Scherzo 04:23	
8 III Choral 05:05	

Prélude et Fugue

9 Prélude 03:22	
10 Fugue 02:42	

11 Andante	04:47
12 Fantasmagorie	02:37
13 Choral Cistercien pour une Élévation	01:32
14 Chant donné	01:32
15 Lamento	03:56
16 Choral Dorien	04:11
17 Choral Phrygien	03:55
18 Aria	06:18

CD 2

Trois Danses

1 I Joies 07:19	
2 II Deuil 12:36	
3 III Luttes 05:31	

4 Monodie

5 Complainte à la mode ancienne

6 Variations sur un thème de Clément Jannequin

7 Variations sur l'hymne "Lucis Creator"

Deux Préludes profanes

8 Premier Prélude 03:27	
9 Deuxième Prélude 03:29	

Deux Danses à Agni Yavishta

10 I 01:13	
11 II 03:28	

12 De Jules Lemaître

13 Intermezzo

14 Berceuse sur deux notes qui cornent

15 Grave

16 Climat

17 Ballade en mode phrygien

18 Postlude pour l'office de Complies

Lars Notto Birkeland, organ

The Goll organ (2007) in Fagerborg Church, Oslo

About Jehan Alain...

I don't think that Alain himself would have encouraged anybody to write a text about himself and his music. He is above any musical discipline and tradition: his music is simply the most natural thing in the world: a sign of life, a way of life, a way to communicate all most important things of human existence. We all learn to speak and to write, but not everyone has really something to say. And it is normal that we write and speak, but not all of us do it in an interesting way. Why learn Japanese if you don't have anything interesting to say – why learn music if you just study the notes and do the work, and have no idea coming from the place where one does not learn, just receive?

Alain's music is the expression of a fascinating person: quick, colorful, never heavy. He looks at everything with critical, but friendly eyes, with humor and love. Never a negative word about anything or anybody. He finds good sides in every human, and in every thing, even bad things, bad music, bad people, are a source of amusement and thought. Yet, this elegant way of handling life hides a sensitive, loveful, but sometimes also tragic inner world, a world in which one thinks also about faith, about God, about Eternity, about death. It is hard to understand Alain's last minutes: panic, enthusiasm, excitement? Did he cross the look of any of these German soldiers, all of them probably simple people as he was, happy that the fighting was over? Tragedy sometimes comes very close to us and it is a matter of chance whether we step over the line or not. There is also mystery, there is also violence, and it can be right on our side...

His music says so many things that each of us can understand, without studying, without preparation. It comes from his heart and flows into ours without any need for translation. As he himself hoped, any of us can recognize very intimate things in his music, and we have the feeling that these things belong to us, just as if we had known them already from long before, just like if we had invented them ourselves but never found the way to express them. He is a part of us, a friend and a magician. 100 years since his birth? Hard to believe, because he keeps being the most natural and immediate musician of our times, and perhaps of all times.

Guy Bovet

*I do not ask that you admire the structure of my work.
I would even be disappointed if that was the only thing
about it that you liked.
I ask quite simply: Does it move you?
Do you love it from instinct alone – without reflection,
quite simply, for no reason save what you find there? (...)
How deeply I wish that, in my music, each and every
person found his or her own thoughts, and not mine.*

Jehan Alain

AN APPROACH TO ALAIN

by Lars Notto Birkeland

It is said of Gustav Mahler that he included “the Whole Truth” in his music. He introduced “irrelevant absurdities” from everyday life – profundity mixed with triviality. Something similar could be said of Jehan Alain. Over many years my fascination for Alain and the extraordinary world he created through his music, writing and drawings, has grown.

Getting to grips with Alain’s music is a challenging and exciting task. Only five organ works were published during his lifetime, and at the time of his death all of his remaining works existed in multiple – and often contradicting – manuscripts. The first complete edition of his collected works for organ was published in 1943 and has since been revised several times. The various editions are, however, characterized by misunderstandings and inaccuracies; the performer of these works should inspect the manuscripts to seek out the composer’s original intentions.

My interpretations are based first and foremost on impulses passed on to me in the course of many years’ private studies with Guy Bovet, one of the leading experts on Alain’s music. Thanks to him I have had the opportunity to study Alain’s original manuscripts. I have also attended master classes with Marie-Claire Alain at the Alain family’s house organ that was a considerable source of inspiration for Jehan Alain’s music. Additionally I have studied relevant literature by Helga Schauerte, Wilhelm Haffner and Peter Weincke, among others.

Many of Alain’s works are serious and treat existential themes – yet at the same time they are

full of absurd humour and self-irony. For example there are occurrences of train sounds in some pieces (*Première Fantaisie* and *Fantasmagorie*, among others), because he would often compose while on the train. He wanted to portray life as it is, not as it should be – the “whole truth” – as paradoxical as it might seem.

Jehan Alain has something meaningful to say to us. If this recording should lead to more people playing and listening to Alain’s music, then I have achieved an important goal.

A brief outline of Alain’s life

- 3 February 1911: Born at St-Germain-en-Laye
- 1929-1939: Student at the Conservatoire de Paris where he gains a first prize in harmony, counterpoint and fugue, organ, and improvisation. Among his teachers are André Bloch, Marcel Dupré and Paul Dukas
- 1935: Marries Madelaine Payan with whom he has three children
- 1936: Wins the “Amis de l’Orgue” organ prize for his *Suite pour orgue*
- 1937: Alain’s sister Marie-Odile is killed in a mountain accident
- September 1939: Conscripted to the French army
- 20 June 1940: Jehan Alain is killed in an exchange of gunfire with German soldiers at Petit-Puy near Saumur

CD 1

Litanies (1937) is Alain’s best known work. The piece changed both in name and meaning during its creation; the distance between humour and seriousness is characteristically short. A draft manuscript of the piece bears the following tragic-comic inscription:

Story of a man pushing a small cart with three wheels. Behind are twenty policemen throwing bricks at him.

Three weeks after he had finished composing *Litanies* Alain’s sister Marie-Odile died in an accident. Alain dedicated the piece to her, writing:

When a Christian, in desperation, can no longer find new words with which to implore God’s mercy, he relentlessly repeats the same invocation with passionate faith. Sense and meaning have reached their limit. Only faith reaches to heaven.

This prayer is no wailing lament; rather it is a violent tornado that sweeps away everything in its path; an obsession that must fill the ears of the good Lord and every human being!

Le Jardin suspendu (*The hanging garden*, 1934), subtitled *Chaconne*, refers to the mythical Hanging Gardens of Babylon. Alain writes:

The Hanging Garden is that ideal perpetually pursued by the artist, yet ever elusive. It is the inaccessible and inviolable refuge... The serene land of total peace, a vast and marvelous land, boundless, immutable like eternal snow.

Petite Pièce (1932). This brief, condensed piece displays the distinguishing features of Alain’s style in a nutshell.

Première Fantaisie (*First fantasy*, 1933/34) is an “illustration” of a poem by the Persian poet Omar Khayyam (1048-1131):

Then to the rolling Heav’n itself I cried,
Asking, “What Lamp had Destiny to guide
Her little children stumbling in the Dark?”
And “A blind Understanding” Heav’n replied.
(translation: Edward Fitzgerald)

Alain did not want the reference to Khayyam to be taken too literally:

What I would like it to mean is this:
Follow your intuition that draws you towards what is powerful and beautiful, do not try to penetrate too deeply the mysteries of faith and nature, appreciate without dissecting them. Above all I do not want the intense feeling of gratitude to the Creator, source of all beauty, to become lost.

In *Deuxième Fantaisie* (*Second fantasy*, 1936) elements of Gregorian chant and oriental music are combined in a synthesis that demonstrates to full perfection Alain’s distinctive, personal style and musical language.

Suite pour Orgue (1934-36) was a prize-winning work in the Amis de l’Orgue composition competition in Paris. The first two movements were originally written for string quartet, and the chamber music character of the music is easily apparent. *Introduction et Variations* is an intimate movement in which “softly floating” sequences of chords on the flutes are succeeded by a series of variations in rondo form. The *Scherzo* opens with a melancholic duet for flutes before giving way to the rhythmically nervous main section. The music builds up tension, culminating in the desperate, relentless *Choral* – conjuring up an icy, mountain wind. The concluding

pedal solo demonstrates Alain's reluctance to indulge in conventional, pompous endings.

Prélude et Fugue (1935). The prelude is naïve and dreamy, in an improvised style, inspired by works such as Louis Couperin's preludes in the French classical organ tradition. In the theme of the fugue all twelve notes of the chromatic scale are present, and the idiom is reminiscent of the music of the Second Viennese School.

Andante (1934) is a transcription of the second movement of *Suite Monodique* for piano. The piano version consists of a single, unison part, but in the organ version Alain has composed a harmonic backdrop as a replacement for the piano's sustaining pedal.

Fantasmagorie (*Delusion*, 1935) is an excellent example of Alain's particular brand of humour. In the manuscript he drew a mythical beast resting in a flowery meadow. He used elements of this work later in *Litanies*.

Choral Cistercien pour une élévation (1934). The elevation in Roman Catholic liturgy is the point at which the bread and wine are held aloft and transformed into the body and blood of Christ. For the publication of the first edition in 1943 Jehan's father named the piece after the Cistercian convent at Valloires that Jehan had loved to visit.

Chant donné (1932). The title literally means "Given song" and is a type of harmony assignment given at the Paris Conservatoire. Alain demonstrates how he is able to bring out the most colourful and unexpected results from a monotonous melody.

Lamento (1930). Alain did not always take practicality of performance into account. In order

to play this piece a third hand is needed to bring out the melody in canon towards the end. The Alain family house organ had a split pedal board making it possible to play with two different registrations simultaneously, a facility that is rarely encountered on conventional instruments.

Choral Dorien and Choral Phrygien (1935) were the first pieces Alain had published, under the title *Deux Chorals pour Orgue* in 1938. In the French tradition "choral" does not imply a hymn-tune harmonization, but a free composition for organ with a homophonic, cantabile movement, such as for example in the great organ chorales of César Franck.

Aria (1938) was the last organ piece Alain wrote. An irregular, dancing rhythm pervades the entire piece, which undulates organically between intimacy and fierceness.

CD 2

Trois danses (*Three dances*, 1937-1940) is Alain's definitive magnum opus, and his only work of symphonic character. It was originally conceived as a work for orchestra; the organ version was a preliminary transcription that he finished while in the army and posted home a month before he died. He had begun orchestrating the work, but the manuscript has never been found.

Alain saw dance as an expression of life, and much of his music carries references to dance in some form or other.

The first dance *Joies* – Joys – is a display of youthful, overconfident and near-maniac joy.

Deuils – Sorrows – was the first movement to be composed, and was originally called *Sarabande*, with the subtitle "Mournful dance for a heroic

memory" added after his sister's death in 1937. The movement takes the form of a slow, morose passacaglia that grows into a nervous dance macabre.

In *Luttes* – Battles – themes from *Joies* and *Deuils* are combined in an existential struggle between joy and sorrow. The momentum of the music becomes slower and heavier until the mournful theme takes over in full organ, all but running the entire machinery into the ground. The work ends with a few sharp, abrupt chords.

In his manuscript of *Trois danses* Jehan Alain writes:

The builders are dead, but the temple is finished.

Monodie (1938) Quote:

Music is, above all, melody. Every composer should be able to create melody – without the aid of counterpoint or similar devices – just as the old masters could.

Complainte à la mode ancienne – pour que Poucette joue l'orgue de Valloires (*Elegy in the old style – for Poucette to be able to play the organ at Valloires*, 1932). Poucette is Alain's younger sister Marie-Claire, who was six years old at the time.

Variations sur un thème de Clément Jannequin (*Variations on a theme by Clément Jannequin*, 1937) reveals, like the previous piece, Alain's interest in old French music. The theme is a sixteenth-century French chanson.

The words are as follows:

The hope I have of winning your grace
And of enjoying the good that I pursue

Holds me in suspense, awaiting your consent.
But if you do not give it soon,
I shall have no choice but to tire of love.

Alain writes:

Modern music, or at least what one usually calls modern in 1937, bears more direct resemblance to early music than it does to the romantic or classical repertoire. With the help of musical orthography one must move unnoticeably from the one to the other while retaining the bright and delicate textures of the sixteenth-century music.

Variations sur l'hymne "Lucis Creator" (*Variations on the hymn "Lucis Creator"*, 1932) was written for a counterpoint examination at the Paris Conservatoire, and is based on a Gregorian hymn-tune. The piece consists of a theme and two variations; the first treats the theme in canon, while the second is a fugue that concludes with the theme in the pedals.

Deux Préludes profanes (*Two secular preludes*, 1933) was written during a period of convalescence following a severe pneumonia.

Premier Prélude, also entitled „Wieder an...“ Quote from the manuscript:

After this night, still another. And after this other, another still, and after that ...

Deuxième Prélude, also entitled „Und jetzt...“ Quote:

They have been working for a long time, without respite and without hope. Their hands have become rough and hard. And so, little by little, they have entered into the great rhythm of life.

Deux Danses à Agni Yavishta (*Two dances for Agni Yavishta*, 1932/34). These two orient-inspired dances are about with fire. Agni Yavishta is a young, Indian fire god, moody and playful.

A log bonfire is like a fantastic story told over and over again. (...)

The fire flares up and dies; is alive like love is alive.

The dancing flames are the very essence of joy, the greatest joy of all, holy, terrifying joy. The flames creeping along the wood, caressing it, tongues of fire flowing like waves of hair.

De Jules Lemaître (1935)

Meditation on a poem by Jules Lemaître (1853-1914):

The anguish to feel one's complaint
Vanish without being heard

The thirst of being loved and the fear
To love too painfully.

Intermezzo (1935) is in fact a piece of chamber music and exists in versions both for piano quintet and for two pianos and bassoon. The first organ version was originally entitled *Fileuse* – The spinning woman.

Berceuse sur deux notes qui cornent (*Lullaby on two notes that have stuck*, 1929) is a curious example of how Alain could be inspired by the house organ his father had built in their home. On one occasion two notes had stuck, and Alain incorporated these in a lullaby for his younger sister Marie-Claire.

Grave (1932) was originally a piano piece in the collection *Trois minutes*.

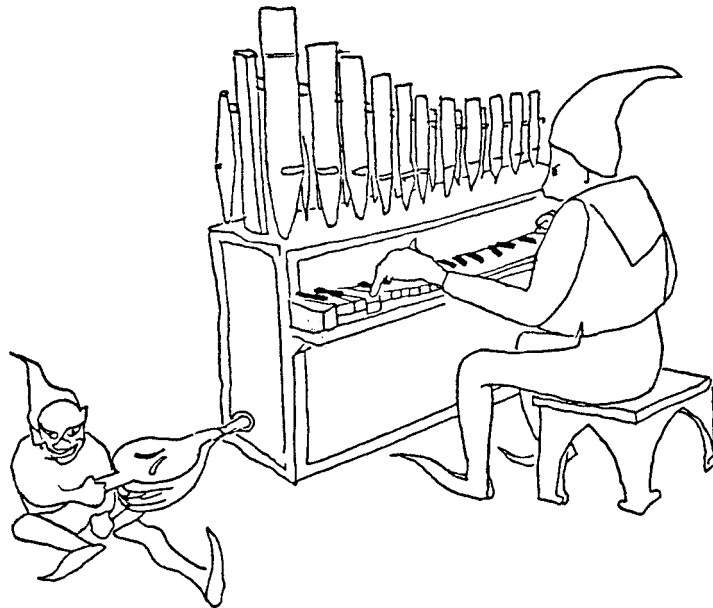
Climat (*Atmosphere*, 1932). Quote:

Story of a dwarf who counts on his fingers and who always gets to the end. So he stops. He listens to the wind coming down the hill on the opposite side. – Always the same limit at the end of our reflections. We guide our ideas for a long time, only to be brought up short in the face of uncertainty. What faith, even the most sincere, is not thus corrupted to the point where our heart stops, where our spirit is powerless?

Ballade en mode phrygien (*Phrygian ballade*, 1930). This piece is dedicated to Alain's grandmother, and, according to the composer, should be performed in "shades of grey".

Postlude pour l'office de Complies (*Postlude for the Office of Compline*, 1930) is an improvisation on Gregorian melodies. The piece was inspired by the convent church at Valloires, a place he loved. In a letter from the summer of 1930 he writes:

There is a three-manual organ here that sounds fantastic (...)! It has stops that are two or three centuries old, and has power as if from another world! But, unfortunately, it has one major defect: it does not have the normal tuning, which is horrible! (...) Nonetheless it is wonderful to play at around eleven in the evening when there is absolute quiet outside, and when one plays the low pedal notes in pianissimo the air trembles... It is truly moving.

A propos de Jehan Alain...

Je ne crois pas que Jehan Alain aurait encouragé quiconque à écrire un texte sur lui-même et sa musique. Il plane au-dessus de toutes les disciplines et de toutes les traditions musicales: sa musique est la chose la plus simple et naturelle au monde, la vie, la communication de toutes les choses importantes de l'existence humaine. Nous apprenons tous à parler et écrire, mais nous n'avons pas tous quelque chose à dire. Il est normal d'écrire et de s'exprimer, mais rares sont ceux qui le font d'une manière intéressante. Pourquoi apprendre le japonais si nous n'avons rien à dire – pourquoi apprendre la musique si cela se réduit à l'étude des notes, si nous n'avons aucune idée venant des sphères où l'on n'apprend plus, mais où, simplement, l'on reçoit?

La musique d'Alain est l'essence d'une personnalité fascinante: rapide, bref, coloré, jamais lourd. Il regarde tout d'un regard amical, mais critique, avec humour et amour. Jamais un mot négatif sur personne ou sur quoi que ce soit. Il trouve du bon chez tout humain, en toute chose; même les mauvaises choses, la mauvaise musique, les gens méchants, sont une source de réflexion et d'amusement. Pourtant, cette manière si élégante de voir la vie cache un monde intérieur sensible, aimant, mais parfois aussi tragique et profond, un monde où l'on réfléchit sur la foi, sur Dieu et l'éternité, sur la mort. Les derniers instants d'Alain sont difficiles à comprendre : panique, enthousiasme, excitation? A-t-il seulement croisé le regard de l'un de ces soldats allemands, tous sans doute des gens simples comme lui, heureux que les combats soient terminés? La tragédie passe parfois tout près de nous, et c'est une question de chance si nous posons le pied de l'autre côté de la limite ou pas. Il y a du mystère, de la violence, et tout cela peut être si proche...

Sa musique dit tant de choses que chacun de nous peut comprendre, sans étude ni préparation. Elle vient du cœur et coule dans le nôtre sans avoir besoin de traduction. Comme il l'espérait, nous pouvons reconnaître dans sa musique des choses intimes de nous-mêmes, des choses qui nous appartiennent et que nous avons l'impression d'avoir possédées ou inventées nous-mêmes, depuis toujours, sans savoir les exprimer. Il est un morceau de nous-mêmes, un ami et un magicien... Un siècle depuis sa naissance? C'est presque incroyable, car il est et reste le musicien le plus naturel, le plus proche de notre temps, et peut-être de tous les temps.

Guy Bovet

Je ne demande pas qu'on admire la facture d'une de mes œuvres...

J'en serais même désolé, s'il n'y avait que cela...

Je demande simplement: est-ce que cela vous touche, est-ce que vous aimez cela d'instinct, sans réfléchir, simplement, parce que vous l'aimez sans raison... parce que vous y retrouvez de vous-même... Je voudrais que chacun trouvât sa propre pensée, et non pas la mienne, dans ma musique.

Jehan Alain

SE RAPPROCHER D'ALAIN

De Lars Notto Birkeland

On dit de Gustav Mahler qu'il a mis «the Whole Truth» (toute la vérité) dans sa musique. Il y a introduit des «absurdités hors propos» de la vie quotidienne - le profond et le trivial. On pourrait dire quelque chose de semblable au sujet de Jehan Alain. J'éprouve depuis des années une fascination grandissante pour Jehan Alain et l'univers étrange qu'il a créé à travers sa musique, ses textes et ses dessins

Travailler sur sa musique est un défi captivant. Seules cinq œuvres pour orgue furent publiées de son vivant. A sa mort, le reste de son œuvre ne subsistait qu'en plusieurs manuscrits, parfois différents les uns des autres. Le premier recueil de ses œuvres pour orgue fut publié en 1943, et elles ont depuis été révisées plusieurs fois. Ces différentes éditions sont hélas marquées par des interprétations erronées et des imprécisions, et le musicien doit se concentrer sur ce qui est réellement écrit dans les manuscrits et chercher à se rapprocher des intentions initiales du compositeur.

Mes interprétations sont avant tout basées sur les impulsions que j'ai eues par mes nombreuses années d'études auprès du professeur Guy Bovet, un des plus grands spécialistes de la musique d'Alain. Grâce à lui j'ai pu voir les manuscrits originaux du compositeur. J'ai également participé à plusieurs master class avec Marie-Claire Alain sur l'orgue de la famille Alain, qui était une source d'inspiration essentielle pour l'œuvre de Jehan Alain. J'ai aussi étudié la littérature qui se rapporte à Alain par Helga Schauerte, Wilhelm Haffner, Peter Weincke et d'autres.

Un grand nombre de ses pièces sont sérieuses et traitent de thèmes existentiels, et en même temps, elles contiennent un humour absurde et de l'auto dérision. Par exemple, dans certains passages, il a intégré des bruits de train qui viennent se mêler au reste de la pièce (Première Fantaisie et Fantasmagorie, etc.), parce qu'il composait souvent dans le train. Il voulait refléter la vie telle qu'elle était, non pas telle qu'elle devrait être - «la vérité pure», aussi paradoxale qu'elle soit.

Jehan Alain a quelque chose d'important à nous dire. Si cet enregistrement devait conduire plus de gens à jouer et à écouter sa musique, j'aurais atteint un but important.

Courte chronologie

- 3 février 1911: Jehan Alain naît à Saint-Germain-en-Laye
- 1929-1939: il étudie au Conservatoire National Supérieur de Paris et gagne le premier prix dans les matières suivantes: harmonie, contrepoint et fugue, orgue et improvisation. Il a entre autres André Bloch, Marcel Dupré et Paul Dukas pour professeurs
- 1935: il épouse Madeleine Payan avec laquelle il aura par la suite trois enfants
- 1936: il gagne le prix de composition des Amis de l'Orgue pour sa *Suite pour orgue*
- 1937: sa sœur Marie-Odile meurt dans un accident de montagne
- septembre 1939: il est mobilisé par l'armée
- 20 juin 1940: il est tué lors d'un échange de tirs avec des soldats allemands à Petit-Puy près de Saumur

CD 1

Litanies (1937) est l'œuvre la plus connue d'Alain. La pièce a changé à la fois de titre et de contenu en cours de route, et la courte distance qui sépare le sérieux de l'humour en est un trait caractéristique.

Dans une ébauche, il en fait une description tragique:

Histoire d'un homme qui pousse une petite voiture à trois roues. Derrière lui sont vingt gendarmes qui lui lancent des briques.

Trois semaines après que la pièce fut terminée, sa sœur Marie-Odile mourut dans un accident. Par conséquent, Alain lui dédia le morceau et écrivit:

Quand l'âme chrétienne ne trouve plus de mots nouveaux dans la détresse pour implorer la miséricorde de Dieu, elle répète sans cesse la même invocation avec une foi véhémence. La raison atteint sa limite. Seule la foi poursuit son ascension.

La prière, ce n'est pas une plainte, c'est une bourrasque irrésistible qui renverse tout sur son passage. C'est aussi une obsession: il faut en mettre plein les oreilles des hommes... et du bon Dieu !

Le Jardin suspendu (1934) avec le sous-titre *Chacone*, fait référence aux mythiques jardins suspendus de Babylone. Alain écrit:

Le Jardin suspendu, c'est l'idéal perpétuellement poursuivi et fugitif de l'artiste. C'est le refuge inaccessible et inviolable... Le pays de sérénité et de paix complète (...) - un pays immense et merveilleux, innombrable, immuable comme la neige éternelle...

Petite Pièce (1932). Cette courte pièce montre en abrégé les nombreuses caractéristiques d'Alain.

Première Fantaisie (1933/1934) «Illustration» pour un poème du Perse Omar Khayyam (1048-1131):

Alors au ciel lui même, je crie
Pour demander comment la destinée
Peut nous guider à travers les ténèbres
Et le ciel dit: «Suis ton aveugle instinct.»

Alain ne souhaitait pas que l'on prenne la référence à Khayyam trop littéralement.

(...) je voudrais que cela signifie «suis ton pressentiment qui t'attire vers les choses fortes, belles, ne cherche pas trop à comprendre les mystères de foi et ceux de la nature, admire sans disséquer.» Surtout, je ne voudrais pas exclure le sentiment si violent, si intense, de remerciement vers le Créateur, vers la source des belles choses...

Dans la **Deuxième Fantaisie** (1936), des éléments d'airs grégoriens et de musique orientale sont combinés en une synthèse qui montre à son apogée le style et la tonalité très personnels d'Alain.

Suite pour orgue (1934-1936). Avec cette œuvre, Alain remporta le prix de composition des Amis de l'Orgue à Paris. A l'origine, il écrivit les deux premiers mouvements pour quintette à cordes, et on y retrouve facilement les caractéristiques de la musique de chambre. *Introduction et Variations*: un phrasé intime, où une succession d'accords «doux et fluides» de flûte sont suivis d'une série de variations

en rondo. Le *Scherzo* s'ouvre sur un duo mélancolique pour flûtes suivi de la partie centrale, nerveuse et rythmique. Le phrasé produit une tension qui culmine dans le *Choral* enragé et inexorable qu'on devrait ressentir comme un vent glacial de montagne. Le solo final de pédale témoigne du refus d'Alain des finals traditionnels et pompeux.

Prélude et Fugue (1935). Le prélude est naïf et rêveur dans un style improvisé, inspiré de la tradition organistique française classique, comme les préludes libres de Louis Couperin. Dans la fugue, les douze tonalités chromatiques sont toutes représentées dans le thème, et le phrasé rappelle la musique de la seconde école de Vienne.

Andante (1934). Transcription du deuxième mouvement de la Suite Monodique pour piano. La version pour piano n'est composée que d'une seule voix, tandis qu'ici, le compositeur réalise une toile de fond harmonique pour compenser l'utilisation de pédale au piano.

Fantasmagorie (1935). Un bon exemple de l'humour malicieux d'Alain. Dans le manuscrit, il a dessiné un animal de fable se reposant dans un parterre de fleurs. Plus tard, il réutilisera des éléments de ce morceau dans Litanies.

Choral Cistercien pour une Élévation (1934). L'Élévation est dans la liturgie de l'Eglise catholique le moment où le pain et le vin sont présentés et se transforment en corps et en sang du Christ. Dans la première édition de 1943, le père de Jehan donna à la pièce le nom de l'abbaye cistercienne de Valloires que Jehan aimait beaucoup visiter.

Chant donné (1932). Le titre est le nom d'un travail d'harmonisation du conservatoire de Paris. Alain

montre ici comment on peut obtenir les résultats les plus riches et les plus inattendus à partir d'une mélodie monotone.

Lamento (1930). Alain faisait souvent fi des considérations pratiques. Vers la fin de la pièce, une troisième main est nécessaire pour faire ressortir la mélodie dans le canon. L'orgue qui se trouvait chez la famille Alain offrait la possibilité de jouer sur des registrations différentes grâce à la coupure de la pédale, ce qui est très rare sur des instruments ordinaires.

Choral Dorien et Choral Phrygien (1935). Ce sont les deux premières œuvres pour orgue qu'Alain fit éditer sous le nom de *Deux chorals pour Orgue* en 1938. Dans la tradition française, «choral» ne signifie pas forcément l'harmonisation d'un chant liturgique, mais une composition libre pour orgue sur le thème du chant correspondant en référence aux célèbres chorals pour orgue de César Franck.

L'**Aria** (1938) est la dernière œuvre pour orgue du compositeur. Un rythme irrégulier est présent dans toute l'œuvre, qui, à travers des vagues organiques passe de l'intime au violent.

CD 2

Les *Trois Danses* (1937-1940) constituent sans aucun doute l'œuvre majeure d'Alain, à la fois par son ampleur et son importance, et c'est aussi la seule œuvre symphonique. Elle était initialement prévue pour orchestre, et la version pour orgue était une transcription provisoire qui fut terminée pendant qu'il était au front. Elle est arrivée chez lui par la poste un mois avant sa mort. Il avait alors commencé l'orchestration de l'œuvre, mais ce manuscrit ne fut jamais retrouvé.

Alain voyait la danse comme une expression de la vie, et une grande partie de sa musique fait référence à la danse sous différentes formes.

La première danse, *Joies*, montre une joie adolescente, intrépide, presque maniaque.

La pièce *Deuils* reçut d'abord le titre Sarabande avec comme sous-titre «*Danse funèbre pour honorer une mémoire héroïque*» ajouté après la mort de sa sœur en 1937. Une passacaille lente et sombre qui se développe en une danse funèbre et agitée.

Dans *Luttes*, les thèmes de *Joies* et de *Deuils* se combinent comme un combat existentiel entre l'allégresse et la peine. Le mouvement devient de plus en plus lourd, avant que le thème de la peine ne triomphe en utilisant tout l'orgue, entraînant presque avec lui toute la mécanique dans le gouffre. L'œuvre se termine par des accords tranchants et abrupts.

Dans le manuscrit de *Trois Danses*, Jehan Alain écrit :

Sont morts les bâtisseurs, mais le temple est bâti.

Monodie (1938). Alain écrit :

La Musique est avant tout mélodie. Tout compositeur devrait pouvoir inventer cette mélodie au fur et à mesure – comme le faisaient les anciens – sans le secours du contrepoint ni du développement.

Complainte à la mode ancienne - pour que Poucette joue l'orgue de Valloires (1932). Poucette (Marie-Claire), est la petite sœur de Jehan Alain, alors âgée de six ans.

Variations sur un thème de Clément Janequin (1937), montre, tout comme la pièce précédente, l'intérêt qu'Alain portait à musique française d'autrefois. L'air provient d'une chanson française du XVIe siècle dont voici le texte :

L'espoir que j'ai d'acquiescer votre grâce,
Et de jouir du bien que je pourchasse
Me tient suspens en attendant votre appoint ;
Mais, si de bref vous ne venez au point,
Force sera que d'amour je me lasse.

Alain écrit :

La Musique moderne, ou du moins ce qu'il est convenu d'appeler musique moderne en 1937, s'apparente plus directement à la musique ancienne que la musique romantique ou classique. Par le simple jeu de l'orthographe musicale, on doit pouvoir passer insensiblement de l'une à l'autre et conserver la fraîcheur et la tendresse de la musique du XVIe siècle.

Variations sur l'hymne «Lucis Creator» (1932) est un sujet d'examen en contrepoint du Conservatoire National Supérieur de Paris, construit à partir d'un hymne grégorien. La pièce se compose d'un thème à deux variations : la première est un canon, et la deuxième une fugue qui se termine par le thème à la pédale.

Les pièces *Deux Préludes profanes* (1933) furent écrites pendant sa convalescence après une grave pneumonie.

Premier Prélude, également appelé « *Wieder an* ». Citation du manuscrit :

Après cette nuit, encore une autre. Et après cette autre, une autre encore, et après...

Deuxième prélude, aussi appelé «*Und jetzt*».

Citation:

Ils ont travaillé longtemps, sans relâche et sans espoir. Leurs mains sont devenues épaisses et rugueuses. Alors, peu à peu, ils ont pénétré le grand rythme de la vie.

Deux danses à Agni Yavishta (1932-1934) Ces deux danses d'inspiration orientale ont pour thème le feu. Agni Yavishta est un jeune dieu du feu hindou, capricieux et taquin.

(...) un feu de bûches, c'est toute une histoire merveilleuse qui se raconte sans cesse. (...) (Le feu) qu'on voit vivre et mourir, lui qui vit comme l'amour. Le feu qui danse : expression de la joie, de la plus grande joie, de la joie sacrée et effrayante. Lui qui coule doucement le long de bois, comme une caresse ; les flammèches qui flottent comme une chevelure...

De Jules Lemaître (1935). Méditation sur un poème de Jules Lemaître (1853-1914):

L'angoisse de sentir sa plainte
Expirer dans l'isolement
La soif d'être aimé et la crainte
D'aimer trop douloureusement.

Intermezzo (1935). En réalité une pièce pour musique de chambre qui existe à la fois en version pour piano et quator à cordes ou pour deux pianos et basson. Il donna à cette première version pour orgue le titre de Fileuse.

La **Berceuse sur deux notes qui cornent** (1929) est un exemple curieux de comment Alain fut influencé par l'orgue familial que son père avait construit

chez eux dans le salon. Un jour, deux notes s'étaient coincées, et Alain les incorpora dans une petite berceuse pour sa sœur cadette Marie-Claire.

Grave (1932). Cette pièce provient du recueil «Trois minutes» et elle fut à l'origine, composée pour le piano.

Climat (1934). Citation:

Histoire d'un nain qui compte sur ses doigts et qui arrive toujours au bout. Alors il s'arrête. Il entend le vent qui descend de la colline d'en face. – Toujours le même terme à la fin de nos réflexions. Nous conduisons longtemps nos idées pour tomber en arrêt devant l'incertitude. Quelle foi la plus sincère n'est pas ainsi altérée au lieu où s'arrête notre cœur où notre esprit est impuissant?

Ballade en mode phrygien (1930). Cette pièce est dédiée à sa grand-mère, et doit, selon le compositeur, être interprétée «dans les teintes grisailles».

Postlude pour l'office de Complies (1930). Une improvisation à partir thèmes grégoriens. La pièce est inspirée de l'église abbatiale de Valloires lieu qu'il chérissait. Dans une lettre écrite durant l'été 1930, il écrivit:

Il y a ici un orgue à trois claviers manuels qui est splendide (...) ! Il a des vieux jeux qui ont 2 ou 300 ans qui ont une saveur ! Malheureusement, il a un défaut énorme : il n'est pas au diapason ! Alors, c'est épouvantable. (...) Mais cet instrument est pourtant merveilleux à jouer vers 11 heures du soir quand le silence est absolu dans la campagne et qu'on joue en pianissimo les notes graves de la pédale qui font trembler l'atmosphère... c'est vraiment émouvant.

Über Jehan Alain...

Ich glaube nicht, dass Alain selber jemanden ermuntert hätte, einen Text über sich oder seine Musik zu schreiben. Denn unabhängig von Schule und Tradition ist seine Musik einfach Selbstverständlichkeit, Leben, «Mit-Teilen» der wichtigsten Dinge im menschlichen Leben. Wir lernen alle Sprechen und Schreiben, aber nicht alle haben etwas zu sagen und zu schreiben; nicht alle tun es auf interessante Art und Weise. Warum soll man Japanisch lernen, wenn man nichts zu sagen hat? Wieso Musik lernen, wenn es nur Noten und Arbeit ist, und wenn man vergisst, dass Musik von da kommt, wo man nicht mehr lernt, sondern nur beschenkt wird?

Alains Werk drückt einen behenden, farbigen, nie schweren Menschen aus. Er betrachtet alles mit einem kritischen, aber freundlichen Auge, mit Humor und Liebe. Nie ein negatives Wort über Dinge oder Leute: er findet überall die guten Seiten, auch in bösen Dingen und Menschen gibt es für ihn Anlass zum Denken und sich freuen. Diese elegante Lebensanschauung verbirgt aber eine sensible, liebevolle, aber auch tragische innere Welt, eine Welt, in der man über Glauben, Gott, Ewigkeit und Tod nachdenkt. Es ist schwer, die letzten Augenblicke von Jehan Alain zu verstehen: Panik, Enthusiasmus, Aufregung? Hat sein Blick nur den Blick eines dieser deutschen Soldaten gefangen, alle wahrscheinlich einfache Leute wie er selber, glücklich, dass das Kämpfen vorbei war? Das Unglück kommt uns gelegentlich sehr nahe, und es ist Glückssache, ob wir die feine Linie überschreiten oder nicht. Geheimnisvoll, wie Gewalt uns manchmal hautnahe lauert.

Seine Musik sagt so viele Dinge, die jeder von uns verstehen kann, ohne Nachdenken, ohne Vorbereitung. Sie kommt von seinem Herzen und fließt ins unsere: Übersetzung ist nicht notwendig. Wie er es selber hoffte, können wir alle in ihr eigene intime Dinge erkennen, und das Gefühl haben, dass diese Dinge uns gehören, als ob wir sie schon lange vorher gekannt hätten, als ob wir sie selber erfunden hätten, aber nur nicht wüssten, wie sie auszudrücken. Er ist ein Teil von uns, Freund und Zauberer. 100 Jahre schon? Schwer zu glauben, denn er bleibt der unmittelbarste, natürlichste Musiker unserer Zeit, und vielleicht aller Zeiten.

Guy Bovet

Ich verlange nicht, daß man den Aufbau eines meiner Werke bewundert.

Ich wäre sogar traurig, wenn es nur das gäbe...

Ich frage einfach: Berührt Sie das, gefällt Ihnen das instinktiv, ohne nachzudenken, einfach so, weil Sie es eben mögen, ohne Grund... weil Sie etwas von sich selbst darin wiederfinden...

Ich möchte, daß jeder seine eigenen Gedanken und nicht die meinen in meiner Musik findet.

Jehan Alain

ALAIN NÄHER KOMMEN

Von Lars Notto Birkeland

Von Gustav Mahler wird gesagt, dass er "the Whole Truth" in seine Musik mitnahm. Er brachte "irrelevante Absurditäten" aus dem Alltagsleben hinein – das Tiefschürfende vermischt mit dem Triviellen. Ähnliches kann man über Jehan Alain sagen. Ich habe seit einer Reihe von Jahren eine wachsende Faszination für Alain und für die verwunderliche Welt, die er durch Musik, Texte und Zeichnungen geschaffen hat.

Sich mit seiner Musik zu befassen, ist eine herausfordernde und spannende Aufgabe. Nur fünf Orgelwerke wurden herausgegeben, während er selbst lebte. Alle übrigen Werke existierten bei seinem Tod nur in mehreren und zum Teil sehr verschiedenen Manuskripten. Die erste Gesamtausgabe seiner Orgelwerke kam 1943 und ist seither mehrere Male revidiert worden. Die Ausgaben sind von Missverständnissen und Ungenauigkeiten geprägt und der Ausüber sollte herausfinden, was faktisch in den Manuskripten steht und nach den ursprünglichen Intentionen des Komponisten suchen.

Ich gründe meine Deutungen vor allem auf Impulse, erhalten durch mehrere Jahre privates Studium bei Professor Guy Bovet, einem der hervorragendsten Kenner von Alains Musik. Durch ihn habe ich Einsicht in die Originalmanuskripte des Komponisten bekommen. Ich habe auch an einer Reihe von Meisterklassen mit Marie-Claire Alain auf der Hausorgel der Alain-Familie, einer wesentlichen Inspirationsquelle für Jehan Alains Musik, teilgenommen. Ausserdem habe ich aktuelle Literatur von Helga Schauerte, Wilhelm Haffner, Peter Weincke u.a. studiert.

Viele von Alains Stücke sind ernst und behandeln existenzielle Themen, sind jedoch gleichzeitig voll von

absurdem Humor und Selbstironie. Beispielsweise mischt er an einigen Stellen Zugeräusche in die Stücke (*Première Fantaisie* und *Fantasmagorie* u.a.), weil er oft im Zug sitzend komponierte. Er wollte das Leben spiegeln, wie es ist, nicht wie es sein sollte, "die ganze Wahrheit", so paradoxal diese auch sein mag.

Jehan Alain hat uns etwas Wichtiges zu berichten. Wenn diese Aufnahme dazu führen sollte, dass mehrere Alains Musik spielen und anhören, habe ich ein wichtiges Ziel erreicht.

Kurz über Alains Lebenslauf

- 3. Februar 1911: geboren in St-Germain-en-Laye
- 1929-1939: studiert am Conservatoire de Paris, wo er den 1. Preis in den Fächern Harmonielehre, Kontrapunkt und Fuge, sowie Orgelspiel und Improvisation gewinnt. Unter seinen Lehrern waren André Bloch, Marcel Dupré und Paul Dukas
- 1935: heiratet er Madelaine Payan und bekommt nach und nach drei Kinder mit ihr
- 1936: gewinnt Kompositionspreis von "Amis de l'Orgue" für seine *Suite pour orgue*
- 1937: die Schwester Marie-Odile kommt durch ein Unglück im Gebirge ums Leben
- September 1939: wird ins französische Heer einberufen
- 20. Juni 1940: Jehan Alain wird bei einem Schusswechsel mit deutschen Soldaten bei Petit-Puy ausserhalb Saumur getötet

CD 1

Litanies (*Litaneien*, 1937) ist Alains bekanntestes Werk. Das Stück wechselte unterwegs sowohl Titel als auch Bedeutungsinhalt. Charakteristisch ist der kurze Abstand zwischen Ernst und Humor. Auf einem Entwurf bekommt das Stück eine tragikomische Beschreibung:

Geschichte von einem Mann, der einen kleinen Wagen mit drei Rädern schiebt. Hinter ihm stehen zwanzig Polizisten und werfen Ziegelsteine auf ihn.

Drei Wochen nachdem das Stück fertig komponiert war, starb seine Schwester Marie-Odile durch ein Unglück. Danach eignete Alain das Stück seiner Schwester zu und schreibt:

Wenn der Christ in Verzweiflung keine neuen Worte mehr finden kann, um Gottes Gnade zu flehen, wiederholt er unaufhörlich den selben Hilferuf mit leidenschaftlichem Glauben. Die Vernunft hat ihre Grenzen erreicht. Nur der Glaube reicht zum Himmel.

Das Gebet ist kein Jammern, sondern ein gewaltiger Tornado, der alles aus seinem Weg fegt, eine Art Besessenheit, die die Ohren des guten Gottes und aller Menschen füllen muss!

Le Jardin suspendu (*Der hängende Garten*, 1934) mit dem Untertitel *Chaconne*, bezieht sich auf die mythischen hängenden Gärten von Babylon. Alain schreibt:

Der hängende Garten ist des Künstlers immer wieder gesuchtes, doch unerreichbares Ideal, seine unzugängliche und unantastbare Zufluchtsstätte... Das Land der Heiterkeit und des Friedens, ein unermeßliches, wunderbares, unbeschreibbares und – wie der ewige Schnee –

unveränderliches Land.

Petite Pièce (1932). Dieses kurze und beinahe destillierte Stück zeigt viele von Alains besonderen Zügen im Konzentrat.

Première Fantaisie (*Erste Phantasie*, 1933/1934) 'Illustration' zu einem Gedicht des Persers Omar Khayyam (1048-1131):

Dann schrie ich auf zum Himmel und fragte, wie das Schicksal uns durch die Dunkelheit führen kann und der Himmel antwortete: "Folge deinem blinden Instinkt."

Alain wollte nicht, dass man die Hinweisung auf Khayyam zu buchstäblich deutet:

Ich wünsche, daß er in etwa folgendes zum Ausdruck bringt: "Folge Deiner Vorahnung, die Dich zu den starken, schönen Dingen zieht, suche nicht zu sehr, die Geheimnisse des Glaubens und der Natur zu begreifen, bewundere, ohne zu sezieren." Vor allem will ich nicht das so gewaltige, so intensive Gefühl der Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer, gegenüber der Quelle der schönen Dinge ausklammern.

In *Deuxième Fantaisie* (*Zweite Phantasie*, 1936) werden Elemente vom gregorianischen Gesang und orientalischer Musik in einer Synthese kombiniert, die Alains ganz persönlichen Stil und seine musikalische Sprache in seiner höchsten Formvollendung zeigt.

Suite pour orgue (1934-1936). Mit diesem Werk gewann er einen Kompositionswettbewerb, veranstaltet von Amis de l'Orgue in Paris. Die beiden ersten Sätze schrieb er ursprünglich für Streichquartett und man kan leicht die kammermusikalische Eigenart wiedererkennen.

Introduction et Variations: Ein intimer Satz, wo "weichen und fließenden" Akkordreihen in Flöten eine Serie Variationen in Rondoform nachfolgen. *Scherzo* beginnt mit einem melancholischen Duett für Flöten vor dem nervös rhythmischen Hauptteil. Der Satz bringt eine Spannung, die in dem desperaten und unerbittlichen *Choral* gipfelt – der wie ein eisiger Wind im Gebirge erlebt werden sollte. Das abschliessende Pedalsolo zeugt von Alains Widerwillen gegen traditionelle und schwulstige Abschlüsse.

Prélude et Fugue (1935). Das Präludium ist naiv und träumend und in einem improvisierten Stil. Inspiriert von klassischer französischer Orgeltradition, wie Lous Couperins freie Präludien. In der Fuge sind alle die chromatischen 12 Töne im Thema repräsentiert. Der Satz kann an die Musik der zweiten Wiener Schule erinnern.

Andante (1934). Transkription des 2. Satzes der *Suite Monodique* für Klavier. Die Klavierversion ist einstimmig, während der Komponist hier einen harmonischen Hintergrund als Ersatz für den Pedalgebrauch des Klaviers schafft.

Fantasmagorie (*Blendwerk*, 1935). Ein gutes Beispiel für Alains schalkhaften Humor. Im Manuskript hat er ein Fabeltier, ruhend in einem Blumenbeet, gezeichnet. Elemente aus diesem Stück verwendet er später in *Litanies*.

Choral Cistercien pour une Élévation (1934). Die Élévation ist in der Liturgie der katholischen Kirche die Stelle, an der Brot und Wein emporgehoben und zu Christi Leib und Blut verwandelt werden. In der Erstausgabe des Stückes von 1943 benannte Jehans Vater das Stück nach dem Cistercienser-Kloster in Valloires, das Jehan besonders gern besuchte.

Chant donné (1932). Der Titel bedeutet "Gegebenes

Lied" und ist der Name einer Harmonisierungsaufgabe am Pariser Konservatorium. Alain zeigt hier, wie er die überraschendsten und farbenreichsten Resultate aus einer monotonen Melodie herausbringen kann.

Lamento (1930). Alain nahm nicht immer praktische Rücksichten. Um dieses Stück zu realisieren, bedarf es einer dritten Hand, um die Melodie im Kanon gegen Schluss des Stückes hervorzubringen. Die Hausorgel daheim bei der Familie Alain hatte nämlich ein geteiltes Pedal, d.h. dass es möglich war, mit zwei verschiedenen Registern gleichzeitig im Pedal zu spielen, was äusserst selten bei gewöhnlichen Instrumenten zu finden ist.

Choral Dorien und **Choral Phrygien** (1935) sind die ersten Orgelstücke, die Alain als *Deux Chorals pour Orgue* 1938 herausgeben konnte. In französischer Tradition bedeutet "*choral*" nicht Harmonisierung eines Chorals, sondern eine freie Komposition für Orgel mit einem homophonen singbaren Satz, vgl. César Francks grosse Choräle für Orgel.

Aria (1938) ist das letzte Orgelwerk des Komponisten. Ein unregelmässiger, tanzender Rhythmus geht durch das ganze Stück, das durch organische Wellen zwischen dem Intimen und dem Gewaltsamen schwingt.

CD 2

Trois Danses (*Drei Tänze*, 1937-1940) ist Alains definitives Hauptwerk, sowohl im Umfang als auch in der Bedeutung. Es ist das einzige mit sinfonischem Charakter. Es war als Orchesterwerk gedacht und die Orgelversion war eine vorläufige Transkription, die fertiggestellt wurde, während er im Feld war und 1 Monat vor seinem Tod mit der Post heimgeschickt worden war. Er war da mit der Orchestrierung des Werkes beschäftigt, doch dieses Manuskript wurde nie mehr gefunden.

Tanz als Ausdruck für Leben beschäftigte Alain und vieles in seiner Musik bezieht sich in einer oder anderen Form auf Tanz.

Erster Tanz, *Joies* – Freuden – zeigt eine jugendliche, übermütige und nahezu manische Freude.

Deuils – Trauer – wurde zuerst unter dem Titel *Sarabande* geschrieben und hatte den Untertitel "*Trauertanz zu Ehren einer heroischen Erinnerung*", hinzugefügt nach dem Tode der Schwester. Eine langsame und düstere Passacaglia, die sich zu einem nervösen Todestanz entwickelt.

In *Luttes* – Kämpfe – werden die Themen *Joies* und *Deuils* kombiniert, wie ein existenzieller Kampf zwischen Freude und Leid. Die Bewegung wird allmählich schwerer und schwerer, bevor das Trauerthema in voller Orgel siegt und die ganze Maschinerie so gut wie in den Abgrund fährt. Das Werk endet mit einigen scharfen abrupten Akkorden.

Im Manuskript zu *Trois danses* schreibt Jehan Alain: Die Bauleute sind tot, doch der Tempel steht fertig.

Monodie (1938). Zitat:

Musik ist vor allem Melodie. Jeder Komponist sollte imstande sein, ohne Hilfe von Kontrapunkt oder Durchführungstechnik eine solche Melodie zu erfinden, wie es die alten Meister taten.

Complainte à la mode ancienne – pour que Poucette joue l'orgue de Valloires (*Klagelied in altem Stil – damit Poucette auf der Orgel in Valloires spielen kann*, 1932). Poucette ist die kleine Schwester Marie-Claire, damals sechs Jahre alt.

Variations sur un thème de Clément Jannequin (*Variationen über ein Thema von Clément*

Jannequin, 1937) zeigt ähnlich wie im vorigen Stück Alains Interesse für alte, französische Musik. Die Melodie ist ein französisches Chanson aus 1500.

Der Text lautet folgendermassen:

Die Hoffnung, dass ich Gnade vor dir finde,
um das begehrte Gute zu geniessen,
hält mich in Atem, in Erwartung deiner Gunst.
Doch kommst du mir nicht bald entgegen,
wird mir die Liebe schnell verleidet sein.

Alain schreibt:

Die moderne Musik, oder wenigstens das, was man 1937 gemeinhin als moderne Musik bezeichnet, gleicht der alten Musik direkter als die romantische oder klassische Musik. Durch das einfache Spiel in der musikalischen Orthographie muss man, ohne es zu merken, von der einen zur anderen übergehen und gleichzeitig die Frische und Zartheit der Musik des 16. Jahrhunderts beibehalten.

Variations sur l'hymne "Lucis Creator" (1932) ist eine Examensaufgabe in Kontrapunkt am Konservatorium in Paris, gestaltet über eine gregorianische Hymne. Das Stück besteht aus Thema mit zwei Variationen, deren erste das Thema im Kanon behandelt. Die zweite Variation ist eine Fuge, die mit dem Thema im Pedal schliesst.

Deux Préludes profanes (*Zwei profane Präludien*, 1933) wurden während der Genesung nach einer schweren Lungenentzündung geschrieben. *Premier Prélude*, auch genannt "*Wieder an...*" Zitat aus dem Manuskript:

Nach dieser Nacht noch eine andere, Und nach einer anderen, noch eine andere, und danach...

Deuxième Prélude, auch genannt "*Und jetzt...*" Zitat:

Sie haben lange Zeit gearbeitet, ohne Unterbrechung und ohne Hoffnung. Ihre Hände sind rau und geschwollen geworden. Dann drangen sie nach und nach in den großen Rhythmus des Lebens ein.

Deux Danses à Agni Yavishta (Zwei Tänze für Agni Yavishta, 1932/34). Diese zwei orientalisch inspirierten Tänze handeln vom Feuer. Agni Yavishta ist ein junger, indischer Feuergott, launenhaft und spielerisch.

(...) ein Kaminfeuer, das ist wie eine wunderbare Geschichte, die sich ohne Unterlaß erzählen läßt. (...) Das Feuer, das man leben und sterben sieht, das lebt wie die Liebe. Das tanzende Feuer: Ausdruck der Freude, der höchsten Freude, der heiligen und der erschreckenden Freude. Das Feuer, das wie eine Liebkosung sanft am Holz entlanggleitet: die Funkenregen, die wie ein Haarschopf wehen...

De Jules Lemaître (1935)
Meditation über ein Gedicht von Jules Lemaître (1853-1914):

Die Angst, zu fühlen
wie die Klage sich im Nichts verliert,
das Verlangen, geliebt zu werden und die Furcht,
zu schmerzhaft zu lieben.

Intermezzo (1935) ist eigentlich ein Kammermusikwerk, das in Versionen sowohl für Klavierquintett als auch für 2 Klaviere und Fagott vorliegt. Die erste Orgelversion nannte er *Fileuse* – die Spinnerin.

Berceuse sur deux notes qui cornent (Wiegenlied über zwei Töne, die sich aufgehängt haben, 1929) ist ein kurioses Beispiel dafür, wie Alain von der Hausorgel, die sein Vater daheim im Wohnzimmer gebaut hatte, beeinflusst wurde. Einmal hatten sich zwei Töne der Orgel aufgehängt, worauf Alain diese in ein kleines Wiegenlied für seine kleine Schwester Marie-Claire einfügte.

Grave (1932) - ursprünglich ein Klavierwerk aus der Sammlung *„Trois minutes“*.

Climat (*Atmosphäre*, 1934) Zitat:

Geschichte eines Zwerges, der an seinen Fingern abzählt und immer wieder ans Ende gelangt. Also gibt er es auf und lauscht, wie der Wind den vor ihm liegenden Berghang hinunterfährt. – Immer derselbe Begriff am Ende unserer Überlegungen. Lange führen wir unsere Gedankenspiele, um dann doch vor dem Ungewissen aufzugeben. Welcher noch so ernsthafte Glaube bliebe wohl vom Erlahmen unserer Gefühle, von der Ohnmacht unseres Geistes unberührt?

Ballade en mode phrygien (*Phrygische Ballade*, 1930). Das Stück ist seiner Grossmutter gewidmet und soll laut Komponist *„in grauen Farbtönen“* dargeboten werden.

Postlude pour l'office de Complies (*Postludium zum Kompletorium*, 1930). Eine Improvisation über gregorianische Melodien. Das Stück ist inspiriert von der Klosterkirche in Valloires, einen Ort, den er liebte. In einem Brief vom Sommer 1930 schreibt er:

Es gibt hier eine dreimanualige Orgel, die herrlich klingt (...)! Sie hat alte Register von zwei- oder dreihundert Jahren, die einen Klang haben! Unglücklicherweise ist das Ganze mit einem enormen Mißstand verbunden: Sie ist nicht in der normalen Stimmung! Und das ist furchtbar. (...) Dieses Instrument ist dennoch wunderbar zu spielen, gegen elf Uhr abends, wenn über der Landschaft absolute Ruhe herrscht und man im Pianissimo die tiefen Noten des Pedals spielt, welche die Atmosphäre zittern lassen... Das ist wahrhaft ergreifend.

Om Jehan Alain...

Jeg tror ikke at Jehan Alain ville ha oppfordret noen til å skrive en tekst om ham eller hans musikk. Han er hevet over enhver musikalsk retning og tradisjon – hans musikk er simpelthen verdens enkleste og mest naturlige ting – et uttrykk for liv, en måte å meddele de viktigste tingene i den menneskelige eksistens. Vi lærer alle å snakke og skrive, men ikke alle har faktisk noe å si – kun et fåtall gjør det på en interessant måte. Hvorfor lære japansk hvis du ikke har noe på hjertet? Hvorfor lære musikk hvis det bare handler om å lære seg notene og ”gjøre jobben”, og glemmer at musikk kommer fra der hvor det ikke lenger handler om å lære, men snarere å ta imot?

Alains musikk er uttrykk for en fascinerende personlighet; rask, fargerik, aldri tung. Han betrakter alt med et kritisk, men vennlig blikk, med humor og kjærlighet. Aldri et negativt ord om noe eller noen. Han finner gode sider ved ethvert menneske og i enhver ting, - selv dårlige ting, dårlig musikk og slemme mennesker er for ham en kilde til ettertanke og fornøyelse. Likevel skjuler denne elegante livsanskuelsen en følsom, kjærlig, men også tragisk indre verden, - en verden der man også grubler over tro, Gud, evighet og død. Det er vanskelig å forstå Alains siste øyeblikk: panikk, entusiasme, oppgløddhet? Hadde han i det hele tatt blikkontakt med noen av de tyske soldatene, som alle sikkert var enkle mennesker som han selv, lykkelige for at kampene var over? Tragedien kommer oss noen ganger svært nær, og det er kun tilfældigheter som avgjør hvorvidt vi krysser den hårfine grensen. Det finnes mysterier, det finnes vold, og det kan være så nær oss...

Hans musikk sier så mange ting som hver enkelt av oss kan forstå, uten å tenke etter, uten forberedelse. Den strømmer fra hans hjerte til vårt uten behov for oversettelse. Som han selv håpet på, kan vi alle i hans musikk gjenkjenne intime ting, og ha følelsen av at disse tingene tilhører oss, som om vi allerede hadde kjent til dem i lang tid, som om vi selv hadde funnet dem opp, men ikke funnet en måte å uttrykke dem på. Han er en del av oss, en venn og magiker. 100 år siden han ble født? Vanskelig å fatte, for han er og blir den mest naturlige og umiddelbare musiker, den som står nærmest vår tid, ja kanskje nærmest all tid.

Guy Bovet
(norsk oversettelse: Lars Notto Birkeland)

*Jeg ber ikke om beundring for oppbygningen av mitt verk.
Jeg ville til og med bli lei meg hvis det bare var det De likte.
Jeg ber ganske enkelt: Blir De rørt?
Er det slik at De elsker det av instinkt, uten å reflektere,
ganske enkelt, uten grunn, for det De finner der av Dem selv?
Hvor høyt jeg skulle ønske at hver og en i min musikk fant
sine egne tanker, og ikke mine.*

Jehan Alain

Å NÆRME SEG ALAIN

Av Lars Notto Birkeland

Det er sagt om Gustav Mahler at han tok med «the Whole Truth» i sin musikk. Han brakte inn «irrelevante absurditeter» fra hverdagslivet – det dyptloddende blandet med det trivielle. Noe lignende kan man si om Jehan Alain. Jeg har gjennom en årrekke hatt en voksende fascinasjon for Alain og den forunderlige verden han skapte gjennom musikk, tekster og tegninger.

Å befatte seg med hans musikk er en utfordrende og spennende oppgave. Kun fem orgelverker ble utgitt mens han selv levde. Alle øvrige verker eksisterte ved hans død kun i flere og til dels svært forskjellige manuskripter. Den første samleutgivelsen av orgelverkene kom i 1943, og siden er de blitt revidert flere ganger. Utgavene bærer imidlertid preg av misforståelser og unøyaktigheter, og utøveren bør sette seg inn i hva som faktisk står i manuskriptene og søke etter komponistens opprinnelige intensjoner.

Jeg baserer mine tolkninger først og fremst på impulser jeg har fått gjennom flere års private studier hos prof. Guy Bovet, en av de fremste ekspertene på Alains musikk. Gjennom ham har jeg fått innsyn i komponistens originalmanuskripter, og jeg har dessuten deltatt i en rekke mesterklasser med Marie-Claire Alain på Alain-familiens husorgel, som var en vesentlig inspirasjonskilde for Jehan Alains musikk. Dessuten har jeg studert aktuell litteratur av Helga Schauerte, Wilhelm Haffner, Peter Weincke m.fl.

Mange av Alains stykker er alvorlige og behandler eksistensielle temaer, og samtidig er de fulle av absurd humor og selvironi. For eksempel lar han noen steder

toglyder blande seg inn i stykkene (*Première Fantaisie* og *Fantasmagorie* m.fl.), fordi han ofte satt på toget og komponerte. Han ville spille livet slik det er, ikke slik det burde være, – «den hele sannhet», så paradoksalt den enn måtte være.

Jehan Alain har noe viktig å fortelle oss. Om denne innspillingen skulle føre til at noen flere spiller og lytter til Alains musikk, har jeg nådd et viktig mål.

Kort om Alains livsløp

- 3. februar 1911: født i St-Germain-en-Laye
- 1929-1939: studerer ved Conservatoire de Paris der han vinner 1. pris i fagene harmonilære, kontrapunkt og fuge, og orgelspill og improvisasjon. Blant hans lærere var André Bloch, Marcel Dupré og Paul Dukas
- 1935: gifter seg med Madeleine Payan, får etter hvert tre barn med henne
- 1936: vinner komposisjonspris fra "Amis de l'Orgue" for sin *Suite pour orgue*
- 1937: søsteren Marie-Odile blir drept i en ulykke i fjellet
- september 1939: utkalles i den franske hæren
- 20. juni 1940: Jehan Alain blir drept i en skuddveksling med tyske soldater ved Petit-Puy utenfor Saumur

CD 1

Litanies (*Litanier*, 1937) er Alains mest kjente verk. Stykket skiftet både tittel og meningsinnhold underveis, og karakteristisk er den korte avstanden mellom alvor og humor. På et utkast får stykket en tragikomisk beskrivelse:

Historie om en mann som skyver på en liten vogn med tre hjul. Bak ham står tyve politimenn og kaster mursteiner på ham.

Tre uker etter at stykket var ferdigkomponert døde hans søster Marie-Odile i en ulykke. Etter dette dedikerte Alain stykket til henne og skriver:

Når den kristne i fortvilelse ikke lenger kan finne nye ord for å bønnfalle om Guds nåde, gjentar han uopphørlig den samme påkallelsen med en lidenskapelig tro. Fornuften har nådd sine grenser. Kun troen rekker til himmelen.

Bønnen er ingen jamring, snarere en voldsom tornado som feier vekk alt i sin vei, en slags besettelse som må fylle den gode Guds og alle menneskers ører!

Le Jardin suspendu (*Den hengende hage*, 1934) med undertittel *Chaconne*, refererer til det mytiske Babylons hengende hager. Alain skriver:

Den hengende hage er kunstnerens alltid etterstrebede og flyktige ideal, det utligjengelige og uantastelige tilfluktssted... Stedet for fullkommen sinnssro, et umåtelig og vidunderlig land, ubeskrivelig, uforanderlig som den evige sne.

Petite Pièce (1932). Dette korte og nærmest destillerte stykket viser mange av Alains særtrekk i et nøtteskall.

Première Fantaisie (*Første fantasi*, 1933/1934). 'Illustrasjon' til et dikt av perseren Omar Khayyam (1048-1131):

Så skrek jeg til Himmelen selv for å spørre hvordan skjebnen kan lede oss gjennom mørket og Himmelen svarte: "Følg ditt blinde instinkt."

Alain ønsket ikke at man skulle tolke henvisningen til Khayyam for bokstavelig:

Det jeg ønsker at dette skal bety er: Følg den intuisjonen som trekker deg mot det kraftfulle og vakre, forsøk ikke å trenge for dypt inn i troens og naturens mysterier, la deg beta uten å dissekere. Jeg vil fremfor alt ikke at den intense følelsen av taknemlighet mot Skaperen, kilden til alt vakkert, skal bli borte.

Deuxième Fantaisie (*Andre fantasi*, 1936). Her blir elementer fra gregoriansk sang og orientalsk musikk kombinert i en syntese som viser Alains helt personlige stil og tonespråk på sitt mest fullendende.

Suite pour orgue (1934-1936). Med dette verket vant han en komposisjonskonkurranse arrangert av Amis de l'Orgue i Paris. De to første satsene skrev han opprinnelig for strykekvintett, og det er lett å gjenkjenne det kammermusikalske preget. *Introduction et Variations*: En intim sats, der "myke og flytende" akkordrekker i fløyter etterfølges av en serie variasjoner i rondoform. *Scherzo* åpner med en melankolsk duett for fløyter før den nervøst rytmske hoveddelen. Satsen skaper en spenning som kulminerer i den desperate og ubønnhørlige *Choral* - den skulle oppleves som en isnende vind på fjellet. Den avsluttende pedalsoloen vitner om Alains vegring mot tradisjonelle og svaltunge avslutninger.

Prélude et Fugue (1935). Preludiet er naivt og drømmende, i en improvisert stil. Inspirert av klassisk fransk orgeltradisjon, som Louis Couperins frie preludier. I fugen er alle de kromatiske 12 tonene representert i temaet, og satsen kan minne om musikken fra den annen wienerskole.

Andante (1934) Transkripsjon av 2. sats fra *Suite Monodique* for klaver. Klaverversjonen er enstemt, mens komponisten her lager et harmonisk bakteppe som erstatning for klaverets bruk av pedal.

Fantasmagorie (*Blendverk*, 1935) Et godt eksempel Alains på underfundige humor. I manuskriptet har han tegnet et fabeldyr hvilende i en blomstereng. Elementer fra dette stykket bruker han senere i *Litanies*.

Choral Cistercien pour une Élévation (1934). Elevasjonen er i den katolske kirkes liturgi det sted hvor brød og vin løftes opp og forvandles til Kristi legeme og blod. I førsteutgaven fra 1943 navnga Jehans far stykket etter cistercienserklosteret i Valloires som Jehan elsket å besøke.

Chant donné (1932). Tittelen betyr "*Gitt sang*", og er navnet på en harmoniseringsoppgave ved Paris-konservatoriet. Alain viser her hvordan han kan få de mest uventede og fargerike resultater ut av en monoton melodi.

Lamento (1930) Alain tok ikke nødvendigvis praktiske hensyn. For å realisere dette stykket, trengs det en tredje hånd for å få fram melodien i kanon mot slutten av stykket. Husorgelet hjemme hos familien Alain hadde nemlig delt pedal, dvs. at det var mulig å spille med to atskilte registre i pedal samtidig, noe som er ytterst sjelden å finne på vanlige instrumenter.

Choral Dorien og **Choral Phrygien** (1935) De første orgelstykkene Alain fikk utgitt, som *Deux Chorals pour Orgue* i 1938. I fransk tradisjon betyr ikke "*choral*" harmonisering av en salme, men en fri komposisjon for orgel med en homofon sangbar sats, ref. César Francks store koraler for orgel.

Aria (1938) er komponistens siste orgelverk. En uregelmessig, dansende rytme går gjennom hele stykket, som gjennom organiske bølger svinger mellom det intime og det voldsomme.

CD 2

Trois Danses (*Tre danser*, 1937-1940) er Alains definitive hovedverk, både i omfang og betydning, og det eneste av symfonisk karakter. Det var tenkt som orkesterverk, og orgelversjonen var en foreløpig transkripsjon som ble gjort ferdig mens han var i felten og sendt hjem med post en måned før han døde. Han var da i gang med orkestreringen av verket, men dette manuskriptet er aldri blitt gjenfunnet.

Alain var opptatt av dans som uttrykk for liv, og mye av hans musikk refererer til dans i en eller annen form,

Første dans, *Joies* – gleder – viser en ungdommelig, overmodig og nærmest manisk glede.

Deuils – sorger – ble skrevet først, under tittelen *Sarabande*, med undertittelen *Sørgedans til ære for et heroisk minne* føyd til etter søsterens død i 1937. En langsom og mørk passacaglia som utvikler seg til en nervøs dødsdans.

I *Luttes* – kamper – kombineres temaene fra *Joies* og *Deuils*, som en eksistensiell kamp mellom glede og sorg. Bevegelsen blir etter hvert tyngre og tyngre, før sørgemaet seirer i fullt orgel, og nærmest kjører hele maskineriet ned i avgrunnen. Verket ender med noen skarpe, abrupte akkorder.

I manuskriptet til *Trois danses* skriver Jehan Alain:

Bygningsmennene er døde, men tempelet er fullført.

Monodie (1938). Sitat:

Musikk er fremfor alt melodi. Enhver komponist burde være i stand til å skape en slik melodi, uten hjelp av kontrapunkt eller utviklingsteknikk – akkurat som de gamle mestere.

Complainte à la mode ancienne - pour que Poucette joue l'orgue de Valloires (*Klagesang i gammel stil – for at Poucette skal kunne spille på orgelet i Valloires*, 1932). Poucette er lillesøster Marie-Caire, den gang seks år gammel.

Variations sur un thème de Clément Jannequin (*Variasjoner over et tema av Clément Jannequin*, 1937) viser i likhet med det foregående stykket Alains interesse for gammel fransk musikk. Melodien er en fransk chanson fra 1500-tallet.

Teksten lyder slik:

Håpet jeg har om å oppnå Deres gunst,
Og å kunne nyte det godet jeg jakter på
Gjør at jeg lever i det uvisse i påvente av Deres samtykke;
Men hvis De ikke snarlig fatter en beslutning,
Vil jeg av kjærlighet gå kjed.

Alain skriver:

Moderne musikk, eller i det minste det man vanligvis kaller moderne i 1937, ligner mer direkte på gammel musikk enn den romantiske eller klassiske musikken. Gjennom den musikalske ortografiens enkle spill må man umerkelig kunne gå fra det ene til det andre og samtidig beholde det friske og vare i musikken fra det 16. århundre.

Variations sur l'hymne "Lucis Creator" (*Variasjoner over hymnen "Lucis Creator*, 1932) er en

eksamensbesvarelse i kontrapunkt ved Paris-konservatoriet, bygget over en gregoriansk hymne. Stykket består av tema med to variasjoner, den første behandler temaet i kanon, den andre er en fuge som avsluttes med temaet i pedal.

Deux Préludes profanes (*To profane preludier*, 1933) ble skrevet under rekonvalesens etter en hard lungebetennelse.

Premier Prélude, også kalt "*Wieder an...*" Sitat fra manuskriptet:

Etter denne natt, nok en natt. Og etter den, nok en, og etter den...

Deuxième Prélude, også kalt "*Und jetzt...*" Sitat:

Lenge har de arbeidet, uten stans og uten håp. Deres hender har blitt ru og trevlete. Og så, litt etter litt, har de trengt inn i livets store rytme.

Deux Danses à Agni Yavishta (*To danser for Agni Yavishta*, 1932/34). Disse to orientalsk inspirerte dansene handler om ild. Agni Yavishta er en ung indisk ildgud, lunefull og leken.

Et bål av vedkubber er som en fantastisk historie som fortelles om og om igjen. (...) Ilden som blusser opp og dør, lever på samme måten som kjærligheten. Ilden som danser: uttrykk for glede, for den aller største gleden, for den hellige og skremmende gleden. Ilden som smyer seg langsomt langs veden, som et kjærtegn, med ildtungene bølgende som en hårmanke.

De Jules Lemaître (1935) Meditasjon over et dikt av Jules Lemaître (1853-1914):

Engstelsen ved å føle sin klagesang
dø ut i ensomhet
Higenen etter å bli elsket og frykten
over å elske for inderlig.

Intermezzo (1935). Egentlig et kammermusikkverk, som finnes i versjoner både for klaverkvintett og for 2 klaverer og fagott. Den første orgelversjonen kalte han *Fileuse* – spinnersken.

Berceuse sur deux notes qui cornent (*Vuggesang over to toner som har hengt seg opp*, 1929) er et kuriøst eksempel på hvordan Alain ble påvirket av husorgelet som faren hans bygget hjemme i stuen. En gang hadde to toner hengt seg opp på orgelet, og Alain inkorporerte disse i en liten vuggesang til sin lillesøster Marie-Claire.

Grave (1932) – er opprinnelig et klaververk, fra samlingen *“Trois minutes”*.

Climat (*Atmosfære*, 1934) Sitat:

Fortelling om en dverg som teller på fingrene og aldri kommer lenger enn til den siste. Så han stopper og lytter til vinden som suser nedover åsen på motsatt side. – Alltid den samme grensen for enden av våre refleksjoner. Vi følger våre ideer et langt stykke, for så å komme til kort av usikkerhet. Hvilken tro, om aldri så oppriktig, kan forbli uberørt ved det punkt der vårt hjerte stanser, og vår sjel er maktesløs?

Ballade en mode phrygien (*Frygisk ballade*, 1930). Stykket er tilegnet hans bestemor, og skal i følge komponisten fremføres ”i grå fargetoner”.

Postlude pour l'office de Complies (*Postludium til kompletoret*, 1930). En improvisasjon over gregorianske melodier. Stykket er inspirert av klosterkirken i Valloires, et sted han elsket. I et brev fra sommeren 1930 skriver han:

Her er det et orgel med tre manualer, som er fantastisk (...)! Det har registre som er to-tre hundre år gamle, og som har en saft og en kraft av en annen verden! Men, uheldigvis, det har en enorm defekt: det er ikke normalt stemt! Og det er skrekkelig. (...)

Men det er likevel vidunderlig å spille sånn henimot elleve om kvelden, når det hersker en absolutt stillhet over landskapet, og når man spiller dype pedaltoner i pianissimo som får atmosfæren til å dirre... Det er i sannhet bevegende.

Fagerborg kirke O S L O

Hauptwerk I. C-a ³		Positiv II. C-a ³
Principal 16'	*	Violon 16'
Praestant 8'		Salicional 8'
Viola da Gamba 8'		* Dolce 8'
Doppelflöte 8'	*	* Bourdon 8'
Octave 4'		* Qunitatön 8'
Spitzflöte 4'		Octave 4'
Quinte 2 ² / ₃ '		Rohrflöte 4'
Octave 2'		Nasat 2 ² / ₃ '
Mixtur IV-V 1 ¹ / ₃ '		Flageolet 2'
Cornet V (ab g ³) 8'		Terz 1 ¹ / ₃ '
Fagott 16'		Larigot 1 ¹ / ₃ '
Trompete 8'		Scharf IV-V 1'
		Klarinette 8'
Solo (schwellbar) C-a ³	**	Tremulant
Solo flöte 8'	*	
Tuba magna 16'	*	Schwellwerk III. C-a ³
Tuba mirabilis 8'	*	* Bourdon 16'
Tuba clarin 4'	*	Cor de nuit 8'
		Flüte harmonique 8'
Pedal C-f'		Gambe 8'
Untersatz 32'		* Gambe céleste 8'
Kontrabass 16'	*	* Gelgend Principal 4'
Subbass 16'	*	Flüte octaviante 4'
Flötenbass 16'	*	* Nasard 2 ² / ₃ '
Violoncello 8'	*	* Octavin 2'
Gedackt 8'	*	Plein-jeu II-V 2'
Flötenbass 8'	*	* Trompette harmonique 8'
Choralbass 4'	*	* French Horn 8'
Posaune 16'	*	Basson-Hautbois 8'
Trompete 8'		Voix humaine 8'
Clairon 4'		Tremulant

Koppeln II-I III-I III-II III-III I-P II-P III-P Solo-II Solo-III
rein mechanische Spieltraktur (Solowerk elektrisch)
mechanische Registertraktur mit zusätzlichen Magneten für die Ansteuerung via Setzeranlage

* ganz oder teilweise alte Register aus der alten Jörgensen-Orgel von 1932

** alte Taschenlade auf Hochdruck, ohne eigene Klaviatur, wahlweise auf II oder III spielbar

Beratung: Prof. Jon Laukvik, Lars Notto Birkeland, Gjermund Brenne

Einweihung 4. November 2007

ORGELBAU GOLL AG
TRIBSCHENSTRASSE 30
CH – 6005 LUZERN

Telefon +41 41 360 33 92
Fax +41 41 360 33 26
info@goll-orgel.ch www.goll-orgel.ch

Lars Notto Birkeland (born 1969 in Oslo) graduated from the Norwegian Academy of Music where he studied organ with Harald Herresthal, piano with Hanna-Marie Weydahl, Sigmund Hjelset and Lars Haugbro, and harpsichord with Ketil Haugsand. Subsequently he studied the organ with Kåre Nordstoga in Oslo and Guy Bovet in Switzerland, and attended master classes with Marie-Claire Alain, Jon Laukvik, Luigi Ferdinando Tagliavini and Lionel Rogg, among others.

Birkeland gave his debut organ recital at Oslo Cathedral in 1998 and has since pursued an active performing career. He has appeared as a soloist with the Oslo Philharmonic in Poulenc's organ concerto and Saint-Saëns's organ symphony, and performed solo with a number of other Norwegian orchestras as well as with the Swedish Radio Orchestra. He has given recitals at many festivals including the Bergen International Festival and Oslo International Church Music Festival. Birkeland received a government grant for artists for 2006-2008 in order to work, among other things, on the music of Jehan Alain.

Lars Notto Birkeland is also an experienced pianist and conductor; he worked as chorus master and répétiteur at the Norwegian National Opera for a number of years. He has been organist at Fagerborg church in Oslo since 2003 where he was one of a group responsible for the realisation of the church's new Goll organ in 2007.

Lars Notto Birkeland (né en 1969 à Oslo) a été formé à Norges musikkhøgskole (Le Conservatoire national de musique) où il a étudié l'orgue avec Harald Herresthal, le piano avec Hanna-Marie Weydahl, Sigmund Hjelset et Lars Haugbro, et le clavecin avec Ketil Haugsand. Il étudie ensuite l'orgue avec Kåre Nordstoga à Oslo et avec Guy Bovet en Suisse, puis participe à des master class avec Marie-Claire Alain, Jon Laukvik, Luigi Ferdinando Tagliavini, Lionel Rogg, etc. Il fait ses débuts en 1998 à la Cathédrale d'Oslo (Oslo Domkirke) et il est depuis un concertiste actif.

Il a joué dans de nombreux festivals, comme le festival de Festspillene à Bergen (Bergen International Festival) et le Festival International de Musique d'Eglise à Oslo. De plus, il a été soliste à diverses occasions avec l'Orchestre Philharmonique d'Oslo et d'autres orchestres symphoniques norvégiens, ainsi qu'avec l'Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise. Birkeland a reçu la Bourse de travail de l'Etat pour artistes de 2006 à 2008, entre autres pour son travail sur la musique de Jehan Alain.

Il a aussi une grande expérience en tant que pianiste et de chef chœur. Il a notamment travaillé comme chef de chœur et comme répétiteur à l'Opéra de Norvège. Il est chantre à l'église de Fagerborg à Oslo depuis 2003 et il a été co-responsable de la construction du nouvel orgue Goll de cette même église (2007).

Lars Notto Birkeland (geb. 1969 in Oslo) wurde an Norwegens Musikhochschule ausgebildet, wo er Orgel bei Harald Herresthal, Klavier bei Hanna-Marie Weydahl, Sigmund Hjelset und Lars Haugbro, sowie Cembalo bei Ketil Haugsand studierte. Es folgten weitere Orgelstudien bei Kåre Nordstoga in Oslo und bei Guy Bovet in der Schweiz. Ferner nahm er an Meisterklassen mit Marie-Claire Alain, Jon Laukvik, Luigi Ferdinando Tagliavini, Lionel Rogg u.a. teil.

Birkeland hatte sein Debutkonzert als Organist 1998 im Osloer Dom und war seither sehr aktiv als Konzertorganist. Zusammen mit der Oslo Philharmonie war er u.a. mehrere Male Solist in Poulencs Orgelkonzert und in Saint-Saëns' Orgelsinfonie. Er wirkte auch als Solist mit anderen norwegischen Sinfonieorchestern und Schwedens Radio Sinfonieorchester. Er hat Konzerte bei einer Reihe von Festivals, wie die Festspiele in Bergen und Oslo Internationales Kirchenmusikfestival gegeben. Birkeland erhielt für die Zeit von 2006-2008 ein staatliches Arbeitsstipendium für Künstler, um u.a. mit Jehan Alains Musik zu arbeiten.

Birkeland hat auch breite Erfahrung als Pianist und Dirigent, er arbeitete u.a. als Chorleiter und Korrepetitor an der Norwegischen Oper. Seit 2003 ist er Kantor an der Fagerborg Kirche in Oslo und war dort mitverantwortlich für die Realisierung der neuen Goll-Organ (2007) in dieser Kirche.

Lars Notto Birkeland (f. 1969 i Oslo) er utdannet ved Norges musikkhøgskole, der han studerte orgel med Harald Herresthal, klaver med Hanna-Marie Weydahl, Sigmund Hjelset og Lars Haugbro, og cembalo med Ketil Haugsand. Videre orgelstudier med Kåre Nordstoga i Oslo og Guy Bovet i Sveits, samt deltatt i mesterklasser med Marie-Claire Alain, Jon Laukvik, Luigi Ferdinando Tagliavini og Lionel Rogg m.fl.

Birkeland hadde sin debutkonsert som organist i Oslo Domkirke i 1998 og har siden vært aktiv som konsertorganist. Med Oslo-Filharmonien har han bl.a. flere ganger vært solist i Poulencs orgelkonsert og Saint-Saëns' orgelsymfoni. Han har også vært solist med andre norske symfoniorkestre og Sveriges Radios Symfoniorkester. Han har hatt konserter ved en rekke festivaler, som Festspillene i Bergen og Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. Birkeland mottok Statens arbeidsstipend for kunstnere for perioden 2006-2008, bl.a. for å arbeide med Jehan Alains musikk.

Han har også bred erfaring som pianist og dirigent, bl.a. har han arbeidet som kormester og repetitør ved Den Norske Opera. Som kantor i Fagerborg kirke i Oslo siden 2003 har han vært medansvarlig for realiseringen av kirkens nye Goll-organ (2007).

Recorded 18-20 February and 24-25, 27-28 April 2010 in Fagerborg church, Oslo, Norway

Producer, engineer and editor: Sean Lewis

Assistants: Vegar Sandholt, Simon Hebeisen, Kristoffer Myre Eng, Marcus André Berg

Released with support from Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, MFOs vederlagsfond, Norsk Tonekunstnersamfunds Vederlagsfond, Orgelbau Goll and Fagerborg menighet

All drawings by Jehan Alain.

Jehan Alain's drawings and original texts (including translations to German and English) can be found in:

Jehan Alain - Biographie, correspondance, dessins, essais by Aurélie Decourt

Das Orgelwerk von Jehan Alain (1911-1940) und sein Verhältnis zur französischen Orgelmusik

des 20. Jahrhunderts by Wilhelm Hafner

Jehan Alain (1911-1940) Das Orgelwerk – Eine monographische Studie by Helga Schauerte

Critical notes on the organ works of Jehan Alain by Marie-Claire Alain

Liner notes: Lars Notto Birkeland

Translations: Andrew Smith (English), Gertraud Lynau (German), Ellen Foucher (French)

Norwegian translations of Alain quotes by Elisabeth Kaarem

Cover design: Martin Kvamme

Official website for Jehan Alain: www.jehanalain.com

Association Jehan Alain: www.jehanalain.ch

Orgelbau Goll: www.goll-orgel.ch

©&© 2011 Grappa Musikforlag AS

All trademarks and logos are protected. All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved.

Unauthorized copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this record prohibited.

ISRC: NOFZS1114010-360

PSC1314

