

MESSIAEN

OLIVIER

Messiaen

Olivier Messiaen

1908 • 1992

DURAND · SALABERT · ESCHIG

TABLE DES MATIÈRES

TABLE OF CONTENTS

BIOGRAPHIE	2
BIOGRAPHY	3
BIOGRAPHIE	4
CATALOGUE DES ŒUVRES / CATALOGUE OF WORKS	
■ MUSIQUE POUR INSTRUMENT SEUL <i>SOLO MUSIC</i>	6
■ MUSIQUE DE CHAMBRE <i>CHAMBER MUSIC</i>	9
■ MUSIQUE POUR ORCHESTRE <i>ORCHESTRAL MUSIC</i>	11
■ MUSIQUE VOCALE <i>VOCAL MUSIC</i>	13
ÉCRITS ANALYTIQUES D'OLIVIER MESSIAEN	
ANALYSIS WORKS BY OLIVIER MESSIAEN	16
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE /	
SELECTED BIBLIOGRAPHY	17
DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE EN CD /	
CD SELECTED DISCOGRAPHY	21
FILMOGRAPHIE / FILMOGRAPHY	24
INDEX ALPHABÉTIQUE / ALPHABETICAL INDEX	25
ABRÉVIATIONS / ABBREVIATIONS	26

BIOGRAPHIE

Né en 1908 à Avignon et issu d'une famille acquise à la littérature (son père, Pierre Messiaen, était traducteur et sa mère, Cécile Sauvage, poétesse), Olivier Messiaen fut marqué par l'idée de langage. D'abord, il conçut tôt sa propre langue (*Technique de mon langage musical* a été achevé en 1943) et la fonda sur cette modalité que, enfant, il avait découverte chez Debussy puis approfondie au Conservatoire de Paris avec Paul Dukas (composition), Maurice Emmanuel (histoire de la musique) et Marcel Dupré (orgue). Puis, il créa sa propre langue poétique, dont procédèrent toutes ses œuvres vocales. Enfin, identifier le langage musical d'autrui nourrit l'enseignement qu'il délivra, tant dans ses leçons privées (données, entre 1943 et 1947, à un cénacle d'élèves, dont Pierre Boulez et Yvonne Loriod, sa future épouse) que, dès 1947, dans sa classe, mondialement reconnue, au Conservatoire de Paris.

Nommé en 1930 organiste à l'église de la Sainte-Trinité, à Paris, Olivier Messiaen y fit fructifier l'art de Dupré et de Tournemire et, s'il fut un improvisateur rare, il ne devint pas un organiste-compositeur. Exempte de toute contingence culturelle, son immense œuvre d'orgue est frappée d'une double empreinte. Par la première, ouverte dès 1929 avec *Diptyque*, et qui se prolongea dans ses premières pages orchestrales (*Les Offrandes oubliées* et *Le Tombeau resplendissant*), l'organiste est le truchement d'une parole orante et méditative. Par la seconde, l'orgue devint un creuset où expérimenter – en modes, rythmes et couleurs – d'autres types d'œuvres : instrumentales (*Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus*, *Quatuor pour la fin du Temps* ou *Visions de l'Amen*), orchestrales (*Turangalila-Symphonie* et *Réveil des oiseaux*) et vocales (*Trois Petites Liturgies de la Présence Divine* et *Cinq Rechants*, mais aussi ses cycles de mélodies, hélas trop méconnus à l'exception de *Poèmes pour Mi*).

La musique d'Olivier Messiaen est – structurée comme – un langage, sens et forme distincts. Le sens est tout entier envahi par un roc : une foi inaltérable dont le paradigme musical est la monodie grégorienne, indéfiniment déployée, au delà du souffle humain, et qui s'incarna dans les instruments à sons prolongés (cordes, orgue ou ondes Martenot). Et quant à sa forme, ce langage se distingue par ses timbres et par ses rythmes. Associant, de façon innée, sons et couleurs, Messiaen transcenda l'orchestration enregistrée dont usent ordinairement les organistes et forgea une incandescence matière sonore. Enfin, lui qui, jusqu'à sa mort en 1992, se qualifia volontiers d'ornithologue, il s'efforça de saisir l'ordre naturel du monde, tant en sa Nature (il traqua les chants des oiseaux par toute la planète) qu'en son temps ontologique (inspiré par le monde rythmique de l'Inde, il bouleversa l'entendement occidental du Temps musical).

Décidément, Messiaen continuera, longtemps, à parler en nous, intimement.

Frank Langlois

BIOGRAPHY

Born in 1908 in Avignon into a literary family (his father, Pierre Messiaen, was a translator and his mother, Cécile Sauvage, a poet), Olivier Messiaen was marked by the idea of language. He first devised his own language (his book *Technique of my musical language* was completed in 1943) and based it on the modality that, as a child, he had discovered in Debussy, and that he later developed at the Paris Conservatory with Paul Dukas (composition), Maurice Emmanuel (history of music) and Marcel Dupré (organ). He then created his own poetic language, from which all his vocal works issue. Finally, identifying the musical language of others fed his teaching, be it his private lessons (given, between 1943 and 1947, to an inner circle of pupils that included Pierre Boulez and Yvonne Loriod, his future wife) or his world-renowned classes in the Paris Conservatory from 1947.

In 1930 Messiaen was appointed organist of the Church of the Holy Trinity in Paris, and it was there that he put to good use the art of Dupré and Tournemire, and, though he was an exceptional improviser, he never became an organist-composer. Free of liturgical constraints, his immense output for organ bears a double imprint. With the first, starting in 1929 with *Diptyque* and extending to his earliest orchestral pieces (*Les Offrandes oubliées* and *Le Tombeau resplendissant*), the organist is the intermediary for a prayerful meditation. With the second, the organ becomes a crucible in which to experiment - in regard to modes, rhythms and colours - with other types of works: instrumental (*Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus*, *Quatuor pour la Fin du Temps*, *Visions de l'Amen*), orchestral (*Turangalîla-Symphonie* and *Réveil des Oiseaux*) and vocal (*Trois Petites Liturgies de la Présence Divine* and *Cinq Rechants*, but also some song cycles that are, alas, too little known, with the exception of the *Poèmes pour Mi*).

The music of Olivier Messiaen is - or is structured like - a language, with meaning and form kept separate. Meaning is like a rock: an unalterable faith of which the musical paradigm is Gregorian monody, indefinitely extended beyond human breath, and that finds embodiment in the instruments that are able to prolong sound (strings, organ or ondes Martenot). As for form, this language is characterised by its tone-colours and its rhythms. With an instinct for the association of sound and colour, Messiaen transcended the registration/orchestration habitually used by organists to forge incandescent sound matter. Finally, he who, until his death in 1992, readily referred to himself as an ornithologist, strove to seize the natural order of the world, both in Nature (he tracked bird-song all over the planet) and in ontological time (inspired by the rhythms of India, he completely changed the West's understanding of musical time).

To be sure, Messiaen will continue, and for along time, to speak within us, intimately.

Frank Langlois
translation Jeremy Drake

BIOGRAPHIE

Olivier Messiaen wurde 1908 in Avignon in eine mit der Literatur wohlvertraute Familie geboren. Sein Vater Pierre Messiaen war Übersetzer und seine Mutter Cécile Sauvage Dichterin. Früh von der Vorstellung der Sprachlichkeit geprägt, entwarf er zunächst seine eigene musikalische Sprache (dargelegt in der 1943 vollendeten Schrift *Technique de mon langage musical*) und gründete sie auf jene Formenwelt, die er als Kind bei Debussy entdeckte und deren Kenntnis er später am Pariser Conservatoire mit Paul Dukas (Komposition), Maurice Emmanuel (Musikgeschichte) und Marcel Dupré (Orgel) vertiefte. In der Folge schuf er seine eigene poetische Sprache, aus der all seine Vokalwerke hervorgingen. Schließlich wurde der Unterricht, den er sowohl in Form von Privatstunden (zwischen 1943 und 1947 mit Schülern wie Pierre Boulez und Yvonne Loriod, seiner späteren Ehefrau), als auch in seiner weltweit berühmten Klasse am Pariser Conservatoire selbst erteilte, vom Aufspüren fremder musikalischer Sprachen genährt.

Nach seiner Ernennung zum Organisten der Pariser Église de la Sainte-Trinité im Jahre 1930 brachte er die Kunst von Dupré und Charles Tournemire zum Glänzen, doch trotz seines ausgezeichneten Talents als Improvisator wurde er nicht zum reinen Orgelkomponisten. Frei von jeglicher kultureller Kontingenz ist sein immenses Schaffen für dieses Instrument im Innersten zweifach geprägt. Einerseits fungiert der Organist als Übersetzer der Sprache des Gebets und der Meditation (zunächst 1929 in *Diptyque*; eine Tendenz, die sich in den ersten Orchesterwerken *Les Offrandes oubliées* und *Le Tombeau resplendissant* fortsetzt). Andererseits wird die Orgel zum Schmelztiegel, in dem mit Hilfe verschiedener Modi, Rhythmen und Klangfarben andere Werktypen experimentell erprobt werden, etwa Instrumentalwerke (*Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus*, *Quatuor pour la fin du temps* oder *Visions de l'Amen*), Orchesterwerke (*Turangalila-Symphonie* und *Réveil des oiseaux*) oder Vokalwerke (*Trois Petites Liturgies de la Présence Divine* und *Cinq Rechants*), aber auch seine Liederzyklen, die bis auf *Poèmes pour Mi* heute viel zu unbekannt sind.

Die Musik Olivier Messiaens ist wie eine Sprache strukturiert, wobei Sinn und Form zu unterscheiden sind. Dabei wird die "Landschaft" des Sinns von einem monolithisch emporragenden Felsen dominiert: jenem unverrückbaren Glauben, deren musikalisches Paradigma der Gregorianische Choral ist, wie er sich über die menschliche Stimme hinaus scheinbar unbegrenzt auszubreiten vermag und sich in den Haltetoninstrumenten (wie den Streichern, der Orgel oder den Ondes Martenot) verkörpert. Hinsichtlich der Form unterscheidet sich diese Sprache durch ihre Klangfarben und ihre Rhythmen. Indem Messiaen als geborener Synästhetiker bestimmte Klänge mit bestimmten Farben verband, ging er über die herkömmliche registerbezogene Orchestrierung der Organisten hinaus und schuf eine andere, glühende Klangwelt. Schließlich hat er, der sich bis zu seinem Tode

im Jahr 1992 gerne als Ornithologe bezeichnete, sich stets darum bemüht, die natürliche Ordnung der Welt zu erfassen, sowohl in ihrer Natur (er stellte dem Gesang der Vögel auf dem ganzen Planeten nach), als auch in ihrer ontologischen Zeit (inspiriert von den Rhythmen Indiens erschütterte er das abendländische Verständnis musikalischer Zeit).

Zweifellos wird Messiaens Sprache in unserem Innersten noch lange Zeit Widerhall finden.

Frank Langlois
Üb. Andreas Mayer

Stalag VIII A
deputat

Olivier Messiaen

6e mouvement *Danse de la fureur*
pour les sept trompettes.

Début, vif, gai, gaillard, impétueux (♩ = 140 environ)
16/8

Violon

Clarinete en si b

Violoncelle

Piano
Et (non legato, martellé)

*Danse de la fureur pour les sept trompettes (début),
sixième partie de Quatuor pour la fin du Temps
(ce manuscrit porte le cachet "Stalag VIII A")*

**CATALOGUE
DES ŒUVRES
CATALOGUE OF
THE WORKS**

■ **MUSIQUE POUR INSTRUMENT SEUL**

Huit Préludes (1929)

pour piano

1. La colombe
2. Chant d'extase dans un paysage triste
3. Le nombre léger
4. Instants défunts
5. Les sons impalpables du rêve
6. Cloches d'angoisse et larmes d'adieu
7. Plainte calme
8. Un reflet dans le vent

durée : 34 min.

premières auditions intégrales :

- *privée* : 28.01.1930, Paris, Éditions Durand, Olivier Messiaen (pno)
- *publique* : 15.06.1937, Paris, École Normale de Musique, Bernadette Alexandre-Georges (pno)

D. & 1843

**Diptyque : Essai sur la vie terrestre et l'éternité
bienheureuse** (1929)

pour orgue

durée : 11 min.

première audition : 20.02.1930, Paris / Les Amis de l'Orgue,
Église de la Trinité, Olivier Messiaen (org)

D. & F. 11874

Les Offrandes oubliées, méditation symphonique (1930)

pour piano

durée : 12 min.

première audition : non connue

D. & F. 12007

Fantaisie burlesque (1932)

pour piano

durée : 8 min.

première audition : 08.02.1933, Paris / Concerts de la
Société Musicale Indépendante, École Normale
de Musique, Robert Casadesus (pno)

D. & F. 12205

Pièce pour le tombeau de Paul Dukas (1935)

pour piano

durée : 5 min.

première audition : 25.04.1936, Paris, École Normale de Musique, Joaquin Nin-Culmell (pno)

D. & F. 14911

Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus (1944)

pour piano

1. Regard du Père
2. Regard de l'étoile
3. L'échange
4. Regard de la Vierge
5. Regard du Fils sur le Fils
6. Par Lui tout a été fait
7. Regard sur la Croix
8. Regard des hauteurs
9. Regard du temps
10. Regard de l'Esprit de joie
11. Première Communion de la Vierge
12. La Parole toute puissante
13. Noël
14. Regard des anges
15. Le baiser de l'Enfant-Jésus
16. Regard des prophètes, des bergers et des mages
17. Regard du silence
18. Regard de l'Onction terrible
19. Je dors mais mon cœur la veille
20. Regard de l'Église d'amour

durée : 125 min.

première audition : 26.03.1945, Paris, Salle Gaveau, Yvonne Loriod (pno)

D. & F. 13230

Quatre Études de rythme (1949-1950)

pour piano

1. Île de feu 1 (1949)

D. & F. 15300

2. Mode de valeurs et d'intensités (1949)

D. & F. 15302

3. Neumes rythmiques (1949)

D. & F. 15303

4. Île de feu 2 (1949)

D. & F. 15301

(nouvelles éditions avec analyse du compositeur,
en français et en anglais)

durée : 18 min.

première audition : 06.11.1950, Tunis,
Alliance Française, Olivier Messiaen (pno)

Prélude (1964)

pour piano

durée : 3 min.

première audition : 8.12.2000, Paris,
Conservatoire national supérieur de musique de Paris,
Yvonne Loriod (pno)

D. & F. 15355

Édité pour la première fois
First publication

■ MUSIQUE DE CHAMBRE

Fantaisie (1933)

pour violon et piano
durée : 15 min.

première audition : 16.08.2006, La Roque d'Anthéron /
Festival international de piano de La Roque d'Anthéron,
Parc du Château de Florans, Isabelle Faust (vl),
Momo Kodama (pno)

D. & F. 15726

Quatuor pour la fin du Temps (1940)

pour violon, clarinette, violoncelle et piano

1. Liturgie de cristal
2. Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du Temps
3. Abîme des oiseaux
4. Intermède
5. Louange à l'éternité de Jésus
6. Danse de la fureur pour les sept trompettes
7. Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce
la fin du Temps
8. Louange à l'immortalité de Jésus

durée : 55 min.

premières auditions :

- *en captivité* : 15.01.1941, Görlitz (en Silésie),
Stalag VIII A, Jean Le Boulaire (vl), Henri Akoka (cl),
Étienne Pasquier (vlc), Olivier Messiaen (pno)
- *publique* : 24.06.1941, Paris, Théâtre des Mathurins,
Jean Pasquier (vl), André Vacellier (cl), Étienne
Pasquier (vlc), Olivier Messiaen (pno)

D. & F. 14064

Visions de l'Amen (1943)

pour deux pianos

1. Amen de la Création
2. Amen des étoiles, de la planète à l'anneau
3. Amen de l'agonie de Jésus
4. Amen du Désir
5. Amen des Anges, des Saints, du chant des oiseaux
6. Amen du Jugement
7. Amen de la Consommation

durée : 55 min.

première audition : 10.05.1943, Paris,
Galerie Charpentier / Les Concerts de La Pléiade,
Olivier Messiaen et Yvonne Loriod (pnos)

D. & F. 1325

Édité pour la première fois
First publication

Feuillets inédits, quatre pièces restituées et éditées
par Yvonne Loriod-Messiaen
pour onde Martenot et piano
durée : 12 min.

première audition : 20.07.2002, La Grave / Festival
de La Grave, église, Valérie Hartmann-Clavierie (oM),
Emmanuelle Bouillot (pno)

D. & F. 15368

VISIONS DE L'AMEN

OLIVIER MESSIAEN

I. Amen de la Création

Très lent, mystérieux et solennel (♩=50)

1er PIANO

pppp

(garder la pédale forte jusqu'à la fin)

2e PIANO

ppp

8va bassa

1er

2^e

8va bassa

Tous droits d'exécution réservés
Copyright by DURAND & Cie 1950

DURAND S.A. Editeur Musicien

D. & F. 13,258

Dépôt légal N°55

311, RUE DU FG ST-HONORÉ 75008 PARIS

■ MUSIQUE POUR ORCHESTRE

Les Offrandes oubliées, méditation symphonique (1930)

pour orchestre :

3.3(1 cor ang).3(1 clB).3 – 4.3.3.1 – timb, 1perc – crd
durée : 12 min.

première audition : 19.02.1931, Paris,
Théâtre des Champs-Élysées, Les Concerts Straram,
Walter Straram (dir)

D. & F. 12060

Le Tombeau resplendissant (1931)

pour orchestre :

3.3(1 cor ang).3(1 clB).3 – 4.3.3.1 – 1perc – crd
durée : 12 min.

première audition : 12.02.1933, Paris, Salle Pleyel,
Orchestre symphonique de Paris, Pierre Monteux (dir)

D. & F. 14789

Turangalila-Symphonie (1946-1948 / révisé en 1990)

pour piano, onde Martenot et orchestre :

3(1pic).3(1 cor ang)3(1 clB).3 – 4.5(1 trppic, 1cnet).3.1 –
4perc, glock, cel, vibra, clotub – 16.16.14.12.10

1. Introduction
2. Chant d'Amour I
3. Turangalila I
4. Chant d'Amour II
5. Joie du sang des étoiles
6. Jardin du sommeil d'amour
7. Turangalila II
8. Développement de l'amour
9. Turangalila III
10. Final

commande de Serge et Nathalie Koussevitzky et
de la Fondation Koussevitzky

durée : 85 min.

première audition intégrale : 2.12.1949, Boston,
Symphony Hall, Yvonne Loriod (pno),
Ginette Martenot (oM), Boston Symphony Orchestra,
Leonard Bernstein (dir)

D. & F. 14542

Le Réveil des oiseaux (1953 / révisé en 1988)

pour piano et orchestre :

4(1pic).3(1cor ang).4(1clpic, 1clB).3 – 2.2.0.0 –

2perc, cel, xylo, glock – 8.8.8.6

durée : 28 min.

première audition : 11.10.1953, Donaueschingen /

Festival de Donaueschingen, Yvonne Loriod (pno),

Orchestre du Südwestfunk de Baden-Baden,

Hans Rosbaud (dir)

D. & F. 13692

TROIS MÉLODIES

Pourquoi?

Paroles et Musique de
OLIVIER MESSIAËN

CHANT *Très modéré* *p*

Pour . quoi les oi . seaux de l'air, — Pour .

PIANO *Très modéré* *pp* *p* *pp*

..quoi les reflète de l'eau, — Pour . quoi les nu . a . ges du ciel, — Pour .

■ MUSIQUE VOCALE

Trois Mélodies (1930)

pour soprano et piano

poèmes d'Olivier Messiaen et de Cécile Sauvage

1. Pourquoi ? (Olivier Messiaen)
2. Le Sourire (Cécile Sauvage)
3. La Fiancée perdue (Olivier Messiaen)

durée : 6 min.

première audition : 1930, Paris / Société nationale de musique, Louise Matha (S), Olivier Messiaen (pno)

D. & F. 11943

La mort du Nombre (1930)

pour soprano, ténor, violon et piano

poème d'Olivier Messiaen

durée : 18 min.

première audition : 1931, Paris / Société Musicale Indépendante, École Normale de Musique, Georgette Mathieu (S), Jean Planel (T), Monsieur Blareau (vl), Olivier Messiaen (pno)

(nouvelle édition) D. & F. 15345

Poèmes pour Mi (1936)

pour grand soprano dramatique et piano

poèmes d'Olivier Messiaen

1. Action de grâces
2. Paysage
3. La Maison
4. Épouvante
5. L'épouse
6. Ta voix
7. Les deux guerriers
8. Le collier
9. Prière exaucée

durée : 32 min.

première audition : 28.04.1937, Paris / Les Concerts de la Spirale, Marcelle Bunlet (S), Olivier Messiaen (pno)

(vol. I et vol. II) D. & F. 12729 et 12730

Poèmes pour Mi (1937)

pour grand soprano dramatique et orchestre :
4.3(1cor ang).2.3 – 4.3.3.1 – 1perc, clotub – crd
poèmes d'Olivier Messiaen

1. Action de grâces
2. Paysage
3. La Maison
4. Épouvante
5. L'épouse
6. Ta voix
7. Les deux guerriers
8. Le collier
9. Prière exaucée

durée : 32 min.

première audition intégrale connue : 20.01.1949, Paris,
Marcelle Bunlet (S), Orchestre national de France,
Roger Désormière (dir)

(vol. I et vol. II) D. & F. 2866 et 2867

O sacrum convivium, motet pour le Saint-Sacrement (1937)

pour chœur à quatre voix mixtes ou pour quatre solistes,
avec accompagnement d'orgue *ad libitum*
durée : 4 min.

première audition : non connue

D. & F. 12742

Chants de la Terre et du Ciel (1938)

six mélodies pour soprano et piano
poèmes d'Olivier Messiaen

1. Bail avec Mi (Pour ma femme)
2. Antienne du silence (Pour le jour des anges gardiens)
3. Danse du Bébé-Pilule (Pour mon petit Pascal)
4. Arc-en-Ciel d'innocence (Pour mon petit Pascal)
5. Minuit pile et face (Pour la mort)
6. Résurrection (Pour le jour de Pâques)

durée : 32 min.

première audition : 23.01.1939, Paris / Les Concerts
du Triton, École Normale de Musique, Marcelle Bunlet (S),
Olivier Messiaen (pno)

D. & F. 12961

Trois Petites Liturgies de la Présence Divine (1943-1944)

pour piano, ondes Martenot, célesta, vibraphone,
3 percussionnistes, chœur de femmes à l'unisson et
orchestre à cordes : 8.8.6.6.4

poème d'Olivier Messiaen

1. Antienne de la Conversation intérieure
(Dieu présent en nous)
2. Séquence du Verbe. Cantique Divin
(Dieu présent en lui-même)
3. Psalmodie de l'Ubiquité par Amour
(Dieu présent en toutes choses)

durée : 30 min.

première audition : 21.04.1945, Paris / Les Concerts
de la Pléiade, Salle du Conservatoire, Yvonne Loriod
(pno), Ginette Martenot (oM), Chorale Yvonne
Gouverné, Orchestre de la Société des Concerts du
Conservatoire, Roger Désormière (dir)

D. & F. 13262

Cinq Rechants (1948)

pour douze voix solistes (3S.3A.3T.3B)

poèmes d'Olivier Messiaen

- I. Les amoureux s'envolent ...
- II. Ma première fois ...
- III. Ma robe d'amour ...
- IV. Mon bouquet tout défait rayonne ...
- V. Tes yeux voyagent ...

durée : 21 min.

première audition : 1949, Paris, Salle Érard,
Ensemble vocal Marcel Couraud, Marcel Couraud (dir)

RL 12356

Remerciements chaleureux à Nigel Simeone pour ses précieuses informations.

ÉCRITS ANALYTIQUES D'OLIVIER MESSIAEN ANALYSIS WORKS BY OLIVIER MESSIAEN

Analyses des œuvres pour piano de Maurice Ravel
(éd. Durand, Paris, 2003)

D. & F. 15594

Analysis of the Piano Works of Maurice Ravel,
english translation by Paul Griffiths
(éd. Durand, Paris, 2005)

D. & F. 15645

TURANGALÎLA 1

Presque lent, rêveur (♩ = 76)
* (les petites notes: lentes)

1re CLARINETTE
La

CLOCHEs
(hauteur réelle)
timbre

VIBRAPHONE
tenu, vibré

PIANO SOLO

ONDE MARTENOT SOLO
(Clavier-timbre métallisé amplifié-M 4321)
* (les petites notes:lentes)

* Chaque fois que ce motif revient au cours du morceau, les petites notes doivent être lentes.

1re Clar.
La
legato

Cloches

Vibr.

Onde

1re CB.
Solo
pizz.

rall. molto

(son mouuré)
dim.

1re Clar.
La
legato

Cloches
timbre

Vibr.

Onde

1re CB.
solo
(pizz.)

Turangalîla II (début),
septième partie de *Turangalîla-Symphonie*

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

SELECTED BIBLIOGRAPHY

Principaux écrits d'Olivier Messiaen

(par ordre chronologique de publication)

« Ariane et Barbe-Bleue de Paul Dukas », in :
Revue musicale, n° 166 (1936), pp. 79–86

« Les sept chorals-poèmes pour les Sept paroles du Christ en croix », in :
Le monde musical, n° 3 (31 Mars 1938), p. 34 [Compte-rendus sur des
œuvres de Tournemire, Migot et Langlais]

« Le rythme chez Igor Strawinsky », in :
Revue musicale, n° 191 (1939), pp. 91–92

Technique de mon langage musical (éd. Alphonse Leduc, Paris, 1944) ;
english version (éd. Alphonse Leduc, Paris, 1956)

Préface aux Mana d'André Jolivet, en français et en anglais
(éd. Costallat, Paris, 1946)

« Maurice Emmanuel : ses Trente chansons bourguignonnes », in :
Revue musicale, n° 206 (1947), pp. 107–108

Les 22 concertos pour piano de Mozart (éd. Séguier, Paris, 1987)

Traité de rythme, de couleur, et d'ornithologie, en sept volumes
(éd. Alphonse Leduc, Paris, 1994–1999)

Bibliographie sélective

(par ordre chronologique de publication)

José Bruyr, « Olivier Messiaen », in :

L'écran des musiciens, tome II

(éd. Mercure de France, Paris, 1933), pp. 124–131

Claude Rostand, *Olivier Messiaen* (éd. Ventadour, Paris, 1957)

Antoine Goléa, *Rencontres avec Olivier Messiaen*

(éd. Julliard, Paris, 1961)

Pierrette Mari, *Olivier Messiaen*

(éd. Seghers, coll. « Musiciens de tous les temps », Paris, 1965)

Claude Samuel, *Entretiens avec Olivier Messiaen* (éd. Belfond, Paris, 1967) ;

english version by Felix Aprahamian (éd. Stainer & Bell, London, 1976)

Stuart Waumsley, *The Organ Music of Olivier Messiaen*

(éd. Alphonse Leduc, Paris, 1968, et 2ème éd. 1975)

Robert Sherlaw-Johnson, *Messiaen* (éd. J. M. Dent & Sons, London 1975 ;

et University of California Press, Berkeley & Los Angeles, 1975)

Klaus Schweizer, « Olivier Messiaens Klavieretüde *Mode de valeurs et d'intensités* », *Archiv für Musikwissenschaft* (1973), pp. 128–146

Roger Nichols, *Messiaen*

(Oxford University Press, London, 1975 ; 2ème éd. 1986)

Sieglinde Ahrens, Hans-Dieter Möller und Almut Rössler,

Das Orgelwerk Messiaens (Gilles & Francke Verlag, Duisburg, 1976)

Michèle Reverdy, *L'œuvre pour piano d'Olivier Messiaen*

(éd. Alphonse Leduc, Paris, 1978)

collectif, *Hommage à Olivier Messiaen*,

album-programme du Festival Messiaen (Paris, 1978)

Alain Périer, *Messiaen* (éd. Le Seuil, coll. « Solfèges », Paris, 1979)

Harry Halbreich, *Olivier Messiaen*

(éd. Fayard / Fondation Sacem, Paris, 1980)

collectif, *Olivier Messiaen*, revue *Musik-Konzepte*, n° 28 (1982)

Klaus Schweizer, *Olivier Messiaen : Turangalîla-Symphonie*
(W. Fink Verlag, Munich, 1982)

Serge Gut, *Le groupe Jeune France* (éd. Champion, Paris, 1984)

Paul Griffiths, *Olivier Messiaen and the Music of Time*
(éd. Faber & Faber, London, 1985)

Almut Rössler, *Beiträge zur geistigen Welt Olivier Messiaens*
(Gilles & Francke Verlag, Duisburg, 1986 ; english version
Gilles & Francke Verlag, Duisburg, 1986)

Claude Samuel, *Olivier Messiaen : Musique et couleur :
nouveaux entretiens avec Claude Samuel* (éd. Belfond, Paris, 1986) ;
english version by E. Thomas Glasow : *Olivier Messiaen: Music and Color :
conversations with Claude Samuel* (Amadeus Press Portland, OR, 1994)

Theo Hirsbrunner, *Messiaen: Leben und Werk*
(Laaber-Verlag, Laaber, 1988)

Michèle Reverdy, *L'œuvre pour orchestre d'Olivier Messiaen*
(éd. Alphonse Leduc, Paris, 1988)

Brigitte Massin, *Olivier Messiaen : une poésie du merveilleux*
(éd. Alinea, Aix-en-Provence, 1989)

David Morris, « A Semiotic Investigation of Messiaen's *Abîme des
oiseaux* », in: *revue Music Analysis*, VIII (1989), pp. 125–158

Charles Frederick Barber, *Messiaen and His Turangalîla-Symphonie*
(DMA dissertation, Stanford University, 1991)

Peter Hill (sous la dir. de), *The Messiaen Companion*
(Faber & Faber, London, 1995)

Catherine Massip (sous la dir. de), *Portrait(s) d'Olivier Messiaen*
(éd. Bibliothèque nationale de France, Paris, 1996)

Sieglinde Bruhn, *Musikalische Symbolik in Olivier Messiaens
Weihnachtsgnügen: Hermeneutisch-analytische Untersuchungen
zu den Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus* (Peter Lang Publishing,
Frankfurt-am-Main, Berlin, Bruxelles, New York, Wien, 1997)

Anthony Pople, *Messiaen: Quatuor pour la fin du Temps*
(Cambridge University Press, Cambridge, 1998)

Thomas Daniel Schlee und Dietrich Kämper (sous la dir. de),
*Olivier Messiaen: La Cité Céleste – Das himmlische Jerusalem:
Über Leben und Werk des französischen Komponisten*
(Wienand Verlag, Köln, 1998)

Nigel Simeone, *Olivier Messiaen: a Bibliographical Catalogue
of Messiaen's Works, First Editions and First Performances*
(Hans Schneider Verlag, Tutzing, 1998)

Nigel Simeone, « *Bien cher Félix* ». *Letters from Olivier Messiaen
and Yvonne Loriod to Felix Aprahamian*, edited and translated
by Nigel Simeone (Mirage Press, Cambridge, 1998)

Claude Samuel, *Permanences d'Olivier Messiaen.
Dialogues et Commentaires* (éd. Actes Sud, 1999, Arles)

Rebecca Rischin, *For the End of Time:
The Story of the Messiaen Quartet*
(Cornell University Press, Ithaca, New York, 2003)

Peter Hill & Nigel Simeone, *Messiaen*
(Yale University Press, New Haven, Connecticut, 2005)

Peter Hill & Nigel Simeone, *Messiaen*
(éd. Fayard, Paris, à paraître en 2007)

DISCOGRAPHIE SÉLECTIVE EN CD

CD SELECTED DISCOGRAPHY

Chants de la Terre et du Ciel

- Ingrid Kappelle (S), Haakon Autsbö (pno) **Brilliant Classics 7448**

Cinq Rechants

- Chœur de chambre de Stockholm, Eric Ericson (dir) **EMI 7698172**
- Groupe Vocal de France, Michel Tranchant (dir) **Arion ARN 68084**
- London Sinfonietta Voices, Terry Edwards (dir) **Virgin VC 791472-2**
- The Sixteen, Harry Christophers (dir) **Collins CLOC 14802**

Diptyque : Essai sur la vie terrestre et l'éternité bienheureuse

- Jennifer Bate (org) **Unicorn DKP 9004**
- Olivier Latry (org) **DG 471 482-2**
- Olivier Messiaen (org) **EMI 7674012**

Fantaisie burlesque

- Haakon Autsbö (pno) **Naxos 8.554655**
- Peter Hill (pno) **Unicorn DKP 9144**
- Roger Muraro (pno) **Accord 461 645-2**

Huit Préludes

- Alice Ader (pno) **Pianovox PIA 504-2**
- Yvonne Loriod (pno) **Erato ECD 71589**
- Roger Muraro (pno) **Accord 461 645-2**

Mort du Nombre, La

- Ensemble Alice Ader, Alice Ader (dir) **Assai 333112**
- Françoise Pollet (S), Hervé Lamy (T),
Agnès Sulem-Bialobroda (vl), Yvonne Loriod (pno) **Jade 67411-2**

O sacrum convivium, motet pour le Saint-Sacrement

- Chœur du London Sinfonietta, Terry Edwards (dir) **Virgin VC 791472-2**
- Les Éléments, Joël Suhubiette (dir) **Hortus 18**
- Mikrokosmos, Loïc Pierre (dir) **Jade 301609-2**

Offrandes oubliées Les, méditation symphonique

- Orchestre philharmonique de l'ORTF,
Marius Constant (dir) **Erato 4509 91707-2**
- Orchestre de l'Opéra national de Paris,
Myung Whun Chung (dir) **DG 445 947-2**
- Orchestre du SWF de Freiburg et de Baden-Baden
Sylvain Cambreling (dir) **Hänssler 93063**

Pièce pour le tombeau de Paul Dukas

- Alice Ader (pno) Pianovox PIA 504-2
- Haakon Autsbö (pno) Naxos 8.554655
- Yvonne Loriod (pno) Jade 67411-2

Poèmes pour Mi, pour voix et orchestre

- Françoise Pollet (S), Cleveland Orchestra,
Pierre Boulez (dir) DG 453 478-2

Poèmes pour Mi, pour voix et piano

- Michèle Command (S), Marie-Madeleine Petit (pno) EMI 7640932
- Ingrid Kappelle (S), Haakon Autsbö (pno) Brilliant Classics 7448
- Maria Oran (S), Yvonne Loriod (pno) Erato ECD 75502

Prélude (1964)

- Haakon Autsbö (pno) Naxos 8.554655
- Yvonne Loriod (pno) Jade 67411-2
- Roger Muraro (pno) Accord 461 645-2

Quatre Études de rythme

- Haakon Autsbö (pno) Naxos 8.554090
- Yvonne Loriod (pno) Erato ECD 71589
- Roger Muraro (pno) Accord 461 645-2

Quatuor pour la fin du Temps

- Joshua Bell (vl), Michael Collins (cl), Steven Isserlis (vlc),
Olli Mustonen (pno) Decca 452899-2
- Jean Pasquier (vl), André Vacellier (cl), Étienne Pasquier (vlc),
Olivier Messiaen (pno) Accord 461 744-2
- Gil Shaham (vl), Paul Meyer (cl), Jian Wang (vlc),
Myung Whun Chung (pno) DG 469 052-2

Réveil des oiseaux, Le

- Pierre-Laurent Aimard (pno), Cleveland Orchestra,
Pierre Boulez (dir) DG 453 478-2
- Yvonne Loriod (pno), Orchestre national de France,
Kent Nagano (dir) Erato ECD 0630-12702-2
- Yvonne Loriod (pno), Orchestre symphonique
de la radio de Baden-Baden, Hans Rosbaud (dir) Hanssler Classic 93078

Tombeau resplendissant, Le

- Orchestre de l'Opéra national de Paris,
Myung Whun Chung (dir) DG 445 947-2

Trois Mélodies

- Michèle Command (S), Marie-Madeleine Petit (pno) **EMI 7640932**
- Ingrid Kappelle (S), Haakon Autsbø (pno) **Brilliant Classics 7448**
- Frederica Von Stade (S), Martin Katz (pno) **RCA 09026 62711 2**

Trois Petites Liturgies de la Présence Divine

- Paul Jacobs (pno), John Canarina (oM), Choral Arts Society, New York Philharmonic, Leonard Bernstein (dir) **Sony SMK 61845**
- Yvonne Loriod (pno), Jeanne Loriod (oM), Maîtrise de Radio France, Orchestre national de France, Kent Nagano (dir) **Erato 0630-12702-2**
- Yvonne Loriod (pno), Jeanne Loriod (oM), Chœur du Tanglewood Festival, Boston Symphony Orchestra, Seiji Ozawa (dir) **BSO CB 108**

Turangalila-Symphonie

- Jean-Yves Thibaudet (pno), Takashi Harada (oM), Orchestre royal du Concertgebouw d'Amsterdam, Riccardo Chailly (dir) **Decca 443 752-2**
- Yvonne Loriod (pno), Jeanne Loriod (oM), Orchestre symphonique de Toronto, Seiji Ozawa (dir) **RCA 74321 84601**
- Paul Crossley (pno), Tristan Murail (oM), Philharmonia Orchestra, Esa-Pekka Salonen (dir) **Sony SMK 53473**

Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus

- Pierre-Laurent Aimard (pno) **Teldec 3984-26868-2**
- Yvonne Loriod (pno) **Adès 14174-2**
- Roger Muraro (pno) **Accord 465 334-2**

Visions de l'Amen

- Maarten Bon et Reinbert de Leeuw (pnos) **Montaigne MO 782050**
- Yvonne Loriod et Olivier Messiaen (pnos) **Adès 13233-2**
- Alexander Rabinovitch et Marta Argerich (pnos) **EMI 7540502**

FILMOGRAPHIE

FILMOGRAPHY

Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus

- Roger Muraro (pno)
suivi d'un film-documentaire (52 min.) avec Roger Muraro
réalisation Stéphan Aubé
coproduction Aller-Retour Production et Accord/Universal Classics France
2DVD Accord 476 719 0

INDEX ALPHABÉTIQUE ALPHABETICAL INDEX

Analyse des œuvres pour piano de Maurice Ravel	16
Analysis of the Piano Works of Maurice Ravel	16
Chants de la Terre et du Ciel	14, 21
Cinq Rechants	15, 21
Diptyque : Essai sur la vie terrestre et l'éternité bienheureuse	6, 21
Fantaisie	9
Fantaisie burlesque	6, 21
Feuillets inédits	10
Huit Préludes	6, 21
Île de feu 1 :	
voir <i>Quatre Études de rythme</i>	8
Île de feu 2 :	
voir <i>Quatre Études de rythme</i>	8
Mode de valeurs et d'intensités :	
voir <i>Quatre Études de rythme</i>	8
Mort du Nombre, La	13, 21
Neumes rythmiques :	
voir <i>Quatre Études de rythme</i>	8
O sacrum convivium, motet pour le Saint-Sacrement	14, 21
Offrandes oubliées, Les, méditation symphonique (pour orchestre)	11, 21
Offrandes oubliées, Les, méditation symphonique (pour piano)	6
Pièce pour le tombeau de Paul Dukas	7, 22
Poèmes pour Mi, pour voix et orchestre	14, 22
Poèmes pour Mi, pour voix et piano	13, 22
Prélude	8, 22
Quatre Études de rythme	8, 22
Quatuor pour la fin du Temps	9, 22
Réveil des oiseaux, Le	12, 22
Tombeau resplendissant, Le	11, 22
Trois Mélodies	13, 23
Trois Petites Liturgies de la Présence Divine	15, 23
Turangalîla-Symphonie	11, 23
Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus	7, 23, 24
Visions de l'Amen	9, 23

ABRÉVIATIONS

A
acc
B
Bar
batt
bgl
bl chinois
bm
bn
bong
c claire
CA
cast
cb
cbn
cel
cl
clpic

cl en la
clB
clCB
clo à va
clotub
clv
cnet
cor
cor ang
crd
crot
CT
cymb
cymb charl
cymb susp
dir
disp élec acous
fl
flA
flex
géop
glock
gr c
gt

FRANÇAIS

Alto
accordéon
Basse
Baryton
batterie
bugle
bloc chinois (temple-block)
bande magnétique
basson
bongo
caisse claire
Contre-Alto
castagnettes
contrebasse (à cordes)
contrebasson
célesta
clarinette sib
petite clarinette mib
(clarinette piccolo)
clarinette en la
clarinette Basse
clarinette contrebasse
cloches à vache
cloches-tubes
clavecin
cornet
cor en fa
cor anglais
cordes
crotales
Haute-contre (Contre-Ténor)
cymbales
cymbale charleston
cymbale suspendue
direction
dispositif électroacoustique
flûte
flûte Alto (flûte en sol)
flexatone
géophone
jeu de timbres
grosse caisse
guitare

ENGLISH

Alto
accordion
Bass
Baritone
battery
bugle
temple block
tape
bassoon
bongo
snare drum
Contralto
castanets
double-bass
double bassoon
celesta
clarinet in Bb
clarinet in Eb

clarinet in A
Bass clarinet
doublebass clarinet
cowbells
tubular bells
harpsichord
cornet
French horn
English horn
strings
crotales
Counter Tenor
cymbals
charleston cymbal
suspended cymbal
conductor
live electronics
flute
Alto flute
flexatone
geophone
glockenspiel
bass drum
guitar

ABRÉVIATIONS

harm
heckel
hp
htb
mand
marimba
moul
MzS
oM
org
perc
pic
pno
S
saxS
saxA
saxT
saxBar
saxB
saxh
Synt
T
tam-t
tamb
tamb mil
tb
timb
timb chrom
tom
tpl-bl
trb
trbT
trbB
trgl
trp
vibra
vl
vla
vlc
wd-bl
xylo

FRANÇAIS

harmonium
heckelphone
harpe
hautbois
mandoline
marimbaphone
moulin à vent (éoliphone)
Mezzo-Soprano
ondes Martenot
orgue
percussion
piccolo (petite flûte)
piano
Soprano
saxophone Soprano
saxophone Alto
saxophone Ténor
saxophone Baryton
saxophone Basse
saxhorn
synthésiseur
Ténor
tam-tam
tambour
tambour militaire
tuba
timbales
timbale chromatique
tom-tom
temple-bloc (bloc chinois)
trombone
trombone Ténor
trombone Basse
triangle
trompette
vibraphone
violon
alto
violoncelle
wood-bloc (bloc de bois)
xylophone

ENGLISH

harmonium
bass oboe (heckelphon)
harp
oboe
mandolin
marimba
eoliphone
Mezzo-soprano
ondes Martenot
organ
percussion
piccolo
piano
Soprano
Soprano saxophone
Alto saxophone
Tenor saxophone
Baritone saxophone
Bass saxophone
saxhorn
synthesizer
Tenor
tamtam
drum
side drum
tuba
timpani
chromatic timpani
tom-tom
temple block
trombone
Tenor trombone
Bass trombone
triangle
trumpet
vibraphone
violin
viola
violoncello
wood block
xylophone

ÉDITIONS DURAND juin 2006

rédaction : Frank Langlois

Messiaen

MESSIAEN

OLIVIER

DURAND SALABERT ESCHIG
Editions Musicales
www.durand-salabert-eschig.com/

Cat. 165

