

Schwarze Messe

Asasello-Quartett

Schwarze Messe

Works by Lourié, Staude, Scriabin and Wyschnegradsky

Asasello-Quartett

Rostislav Kozhevnikov, Violin

Barbara Streil, Violin

Justyna Śliwa, Viola

Teemu Myöhänen, Cello

Arthur Vincent Lourié (1892–1966)

String Quartet No. 1 (1915)

01	Très Lent	(19'09)
02	Grave	(11'50)

Christoph Staude (*1965)

String Quartet No. 1 (1986)

03	I. Mit größter Wucht – attacca	(01'57)
04	II. <i>no title</i>	(04'21)
05	III. Rasch	(03'45)
06	IV. Ruhig, desolat – attacca	(02'52)
07	V. <i>no title</i>	(07'04)

Alexander Scriabin (1872–1915)

Messe Noire (9ème sonate pour piano) (1912/13)

*Transcription (2008) for string quartet: Gérard Pesson (*1958)*

08 Moderato quasi andante – Allegro – Allegro molto –
Alla marcia – Allegro – Presto – Tempo I **(08'57)**

Ivan Wyschnegradsky (1893–1979)

String Quartet No. 2 in ¼ Tones, Op. 18 (1930/31)

Dédié à ma femme Lucille

09 Allegro scherzando **(04'01)**

10 Andante **(03'55)**

11 Allegro risoluto **(03'10)**

Total Time **(71'08)**

About This Recording

In 2020 we, a European string quartet based in Cologne, would have liked to have celebrated our founding twenty years ago at the Basel Music Academy with concerts. Now we would like to do so instead with a recording in cooperation with Deutschlandfunk (Frank Kämpfer) and in longstanding collaboration with sound engineer Michael Silberhorn.

With an homage to our namesake Asasello, a strong connection to the Russian avant-garde, and a recording of the ensemble's first repertoire piece, Christoph Staude's *First String Quartet*, we tell a bit of quartet history without words, which has more to do with our inner development than with the progression of our career. Thanks to the arrangement by Gérard Pesson, Alexander Scriabin's somber inner mood while composing the *Messe Noire*, a work originally composed for piano and which connects all the pieces on this recording, can be brought to life wonderfully by four musicians. In terms of the search for meaning and identification as performers who, as self-employed chamber musicians, have also gotten to know the darker side of life as an independent musician: it is a singular but powerful work for our anniversary, and the very first recording of the string quartet version of the *Messe Noire*.

In line with the name chosen for the ensemble, we are more interested (than really engaging with the devil!) in the Faustian theme, the tension inherent in the opposites good/bad or loud/quiet, the struggle of our own inner black and white worlds with

one another with no prospect of a clear victor; the essential, the essence takes place somewhere in between, whether it is music or life – or living music.

The in-between world of quarter tones and the expansion of our accustomed hearing into a new space are explored in quite a lively way in Ivan Wyschnegradsky's music. This is a good thing, since otherwise the album would be too dark. Arthur Vincent Lourié, with his great admiration for the process of industrialization (in keeping with the spirit of his time), straddles the border between organic music-making and machine. In terms of harmony, he is very close to his father figure Scriabin, but his emotional world does not weigh as heavily; instead, he takes delight in the workings of quartet procedures, which at times playfully threaten to bring us to the limit, although the music seems so simple and logical in the head and looks good on paper too! Simultaneous organic breathing with four people is ultimately easier than mastering rhythmic processes at an ideal speed without unsteadiness. Staude's *First String Quartet*, composed in 1986, plays with this by no means triumphant – because all too human – victory over the development of the machine-infatuated avant-garde, a victory that tended to mean “having to deal with the difficult sides of the human condition.” He, too, flirts with machine-like processes and technical borderline experiences for everyone involved. This is followed, in contrast, by a great deal of brittle terrain, thorny sound developments once again at the limits of the audible, in which rich colors from Scriabin's palette appear as quotes like oases in the desert.

The Insel Hombroich, a museum, foundation, and in association with the rocket station, a creative place for newly emerging and living art, not only served as a kind of promised land for the newly-founded Asasello-Quartett. The fact that our first serious concert invitation in 2003 came from the Insel Hombroich, with the request to perform Christoph Staude's *First String Quartet*, was a great honor for us still very young musicians.

In 2000 we came together in the chamber music class of Walter Levin and Hatto Beyerle in Basel in order to devote ourselves to the “conversation between four reasonable people,” as Goethe once aptly described the work of a string quartet. This conversation could only take place musically, because back then we didn’t yet have a common language. The mother tongues of Russian, Polish, Swiss German, and German were replaced with more or less fluent English and, of course, the language of music. And at a place like Hombroich, where the traces of the Cold War could be seen and felt much more clearly than in Basel, the Asasello-Quartett had to impress as a hopeful new generation with European visions in terms of its actual membership as well. Musically, we devoted ourselves to the task with energy, the courage to bring out the most extreme dynamic contrasts, and at the same time a sensitive feeling for the delicate and fragile in Staude’s music. We felt understood by Christoph Staude because he belonged to a minority of well-read people with a love of everything Slavic, who was not only familiar with the novel by Mikhail Bulgakov but also with the Russian and Polish languages. And language thinks for you. It is always about more than “just” vocabulary.

After twenty years one might like to take stock of the current state of all these visions of artistic and physical coexistence in Europe. In 2016 the Asasello-Quartett performed in Vienna and Berlin at the ceremonial handover of the OSCE Chairmanship from Austria to Germany, as a representative of this new European generation which seemed to have definitively overcome national boundaries, and particularly the divide between East and West. At political events, in addition to their entertainment role, artists were also showcased to some extent as role models, as a mirror of society in Germany. We know how quickly the winds change, since in 2020/21 living culture as a staple food for the soul is almost no longer a part of the picture: the focus is on

the economy, health policy, bread and circuses – but these have also become soulless without an audience.

That things change and ultimately nothing is certain is not something new. As head of the music department of the Narkompros (People's Commissariat for Education), Lourié on the one hand penned the manifesto *We and the West* (the title gives an idea of its political content) and then decided not to return from his official trip to Berlin. It is a luxury not to have to deal with this political back and forth, but instead to highlight the artistic connections between our protagonists, since everything is interrelated, including the East and West. Sergei Taneyev, Scriabin's teacher, engaged with Johann Sebastian Bach and adopted much from the strict style, and chamber music influenced by Ludwig van Beethoven was at the center of his musical activities. Scriabin completely omitted chamber music as a genre, but nonetheless, with a broad view, a huge circle can be completed starting from his engagement with Claude Debussy, to his influence on Wyschnegradsky (whom he inspired with his color scale), his serving as a role model for Lourié (who also engaged with the "French"), his influence on the string quartets of Staude (who otherwise drew from the avant-gardists, futurists and György Ligeti, who also fled a totalitarian state), and finally thanks to Gérard Pesson with his (still pianistic) interpretation of the *Messe Noire*, in order to present at last a "first string quartet by Scriabin." Phew! And with all this muddled consideration of relationships and influences from all possible directions, it all boils down to a mystical art, which once inaugurated a musically creative time in which everything seemed possible: a new departure. In-between worlds. Promethian idealists. In addition to the blessing and curse of industrialization, we have to deal today with other truly border-crossing and existential questions, the answers of which cannot fail to be alarming.

With the greatest force.

Thus reads Staude's performance indication for his *First String Quartet*.

The Asasello-Quartett would like to contribute to exploring this repertoire with a recording that invites us to think about developments, possibilities, and moods that are not easily definable in terms of black or white. The truth must lie somewhere in between – hopefully as cheerful as in Wyschnegradsky's quarter-tone in-between world.

We let the Russian writer, philosopher, and Scriabin's friend Vyacheslav Ivanov speak:

*For the bright sun
For the unfettered light
For the inexhaustible light
There is no other consonance
Than the dark,
Constricted,
Captive
Heart –
Heart, winter seed of living fire!*

*From the chaos, the black, a star comes into the world ... From the no, the defiant,
restore the sacred yes!*

Language

The mother tongue for the poet is his own earth:

In it lies the inalienable treasure of his forefathers,

And in whispers from old oaks the earth mother

Conjures up the songs inspired by heaven.

As in times of yore, an untouched depth awaits conception, and a spirit hovers over it ... And the power of the womb, fulfilled, strives into the vine, swelling sweetness of the grapes of speech.

Celebrated, it is radiant, resounding,

In the echo of the spheres that sound from afar, element of fire that is wise from the light.

And the prophetic hymn as a nuptial encounter; coal that, in the diamond, has enclosed the daytime sun – the precursor of spirit-bearing creation.

Vyacheslav Ivanov

Translation: Johannes Holthusen

... and conclude with an excerpt from a letter from Lourié to his great love for decades, Anna Akhmatova, written on January 11, 1960:

My dear Annushka,

I recently read somewhere that when d'Annunzio and Duse saw each other again after twenty years of separation, they knelt down facing each other and began to cry. What can I say to you? ... I live in utter emptiness like a shadow. All of your photographs look at me all day long. Hug and kiss you tenderly. Take care of yourself. Waiting for news from you.

The Artists

Biographical Notes

The **Asasello-Quartett** is a European ensemble. Founded in the year 2000 by students in Walter Levin's chamber music class at the Basel Music Academy, the musicians have gone on to make a name for themselves as outstanding interpreters of the classical/Romantic repertoire, modern classical music and more. The founding four completed their formal studies with the Alban Berg Quartett at the Cologne University of Music. Numerous accolades and awards as well as project funding grants have allowed the group to realize original concepts and to put new ideas, recording techniques and forms of concertizing into practice. Asasello programs are intelligent and sophisticated, never mainstream. If need be, "the Asasellos" will gladly jump from their chairs or out of their tuxes.

www.asasello-quartett.eu

Über diese Aufnahme

Im Jahr 2020 hätten wir, ein europäisches Streichquartett mit Sitz in Köln, unsere Gründung vor zwanzig Jahren an der Hochschule Basel gerne mit Konzerten gefeiert. Wir möchten dies nun stattdessen mit einer Audioaufnahme in Kooperation mit dem Deutschlandfunk (Frank Kämpfer) und in der bereits langjährigen Zusammenarbeit mit dem Tonmeister Michael Silberhorn tun.

Mit einer Hommage an den Namensgeber Asasello, einem starken Bezug zur russischen Avantgarde und der Aufnahme des ersten Repertoirestücks des Ensembles, dem ersten Streichquartett von Christoph Staude, erzählt Asasello hier ein wenig Quartettgeschichte ohne Worte, die mehr mit dem inneren Werdegang denn mit Karriereentwicklung zu tun hat. Die innere düstere Stimmung Alexander Skrjabin beim Komponieren von *Messe Noire*, das ursprünglich für Klavier komponierte Werk, welches alle Stücke auf der Aufnahme miteinander verbindet, lässt sich dank der Bearbeitung von Gérard Pesson ganz wunderbar zu viert nachempfinden. In Sachen Sinnuche und Identifikation als Interpreten, die als selbständige Kammermusiker:innen durchaus auch die Schattenseiten des unabhängigen Musiker:innendaseins kennengelernt haben ist es ein eigenartiges aber starkes Werk zu unserem Jubiläum und die Einspielung der Streichquartett-Version von *Messe Noire* die Erstveröffentlichung.

Ähnlich wie bei der Ensemble-Namensgebung interessiert uns die Auseinandersetzung mit dem Teufel mehr als faustische Thematik, die Spannung in den Gegensätzen Gut/Böse, laut/leise, dem Ringen unserer eigenen inneren schwarzen und weißen Welten miteinander ohne Aussicht auf einen eindeutigen Gewinner; dazwischen findet als Essenz irgendwo das Wesentliche statt, sei es nun Musik oder Leben – oder eben lebendige Musik.

Die Zwischenwelt der Vierteltöne, die Erweiterung unseres gewohnten Hörens in einen neuen Raum, kommt bei Iwan Wyschnegradsky ganz munter daher. Das ist auch gut so, denn sonst wäre die Platte allzu düster. Arthur Vincent Lourié, ganz im Zeichen seiner Zeit in großer Bewunderung für die Entwicklung der Industrialisierung bewegt sich an der Grenze zwischen organischem Musizieren und Maschine. In der Harmonik steht er seinem Übertäter Skrjabin sehr nahe, ist emotional aber nicht so schwer im Gemüt sondern komponiert mit Freude an funktionierender Bewegung in Quartettabläufen, welche uns punktuell spielerisch an die Grenze zu bringen drohen, wo es doch im Kopf so einfach und logisch erscheint und auf dem Papier auch noch gut aussieht! Gemeinsames organisches Atmen zu viert ist aber am Ende leichter als rhythmische Abläufe in idealer Geschwindigkeit ohne wackeln hinzubekommen. Mit diesem ganz und gar nicht triumphalen – weil allzu menschlichen – Sieg über die Entwicklung der maschinenbegeisterten Avantgarde – der eher ein „sich ins Menschsein hineinschicken müssen“ bedeutet – spielt das erste Streichquartett von Staude, 1986 komponiert. Auch er flirtet mit maschinenähnlichen Abläufen und spieltechnischen Grenzerfahrungen für alle Beteiligten. Im Gegensatz dazu dann viel brüchiges Terrain, heikle Klangentwicklungen auch wieder an der Grenze zum Hörbaren, in welcher satte Farben aus Skrjabins Malkasten als Zitate wie Oasen in der Wüste erscheinen.

Die Insel Hombroich als Museum, Stiftung und im Zusammenschluss mit der Raketenstation ein kreativer Ort für neu entstehende und lebendige Kunst war nicht nur für das gerade frisch gegründete Asasello-Quartett eine Art gelobtes Land. Dass die erste ernstzunehmende Konzerteinladung 2003 ausgerechnet von der Insel Hombroich ausgesprochen wurde mit dem Auftrag, das *Streichquartett Nr. 1* von Christoph Staude aufzuführen war für uns noch sehr jungen Musiker:innen eine mehr als ehrenvolle Aufgabe.

Im Jahr 2000 hatten wir uns in Basel in der Kammermusikklasse von Walter Levin und Hatto Beyerle zusammen getan, um uns fortan mit dem „Gespräch unter vier vernünftigen Menschen“ zu beschäftigen, als welches die Arbeit im Streichquartett von Goethe einmal treffend bezeichnet worden ist. Dieses Gespräch konnte nur musikalisch stattfinden, denn eine gemeinsame Sprache gab es damals noch nicht. Die Muttersprachen Russisch, Polnisch, Schweizerdeutsch und Deutsch wurden mit mehr oder weniger flüssigem Englisch und eben mittels Musik ersetzt und das Asasello-Quartett musste an einem Ort wie Hombroich, wo die Spuren des Kalten Krieges noch viel deutlicher zu sehen und spüren waren als in Basel, als neue hoffnungsvolle Generation mit europäischen Visionen auch als Lebensform(ation) beeindruckten. Musikalisch setzten wir uns mit Kraft, dem Mut zu krassesten dynamischen Gegensätzen und gleichzeitig sensiblem Gespür für das Zarte und Brüchige in Staude's Musik ein. Wir fühlten uns von Christoph Staude verstanden, gehörte er doch zu einer Minderheit belesener Menschen mit Liebe zu allem slawischen, der nicht nur mit dem Roman von Michail Bulgakow vertraut war, sondern sich auch mit der russischen und polnischen Sprache auskennt. Und Sprache denkt für Dich. Es geht eben immer auch um mehr als „nur“ Vokabular.

Nach zwanzig Jahren könnte und wollte man vielleicht einmal bilanzieren, wie alle diese Visionen des künstlerischen und tatsächlichen Zusammenlebens in Europa aktuell aussehen. 2016 spielte das Asasello-Quartett in Wien und Berlin bei der feierlichen Übergabe des OSZE-Vorsitzes von Österreich nach Deutschland als Vertreter dieser neuen europäischen Generation, welche nationale Grenzen und vor allem die Kluft zwischen Ost und West definitiv überwunden zu haben schien. Künstler:innen wurden an politischen Veranstaltungen zusätzlich zum Unterhaltungsauftrag auch ein bisschen als Vorbildfunktion – oder vielleicht richtiger „Nachbildfunktion“ – als Spiegel der Gesellschaft in Deutschland eingesetzt. Wie schnell der Wind dreht wis-

sen wir, denn 2020/21 gehörte lebendige gelebte Kultur als Grundnahrungsmittel für die Seele fast als Erstes nicht mehr dazu: im Fokus sind Wirtschaft, Gesundheitspolitik, Brot und Spiele – allerdings sind diese ohne Publikum auch seelenlos geworden.

Dass sich Dinge ändern und schlussendlich nichts sicher ist, ist nicht neu. Lourié hat als Leiter der Musikabteilung des Narkompros (Volkskommissariat für Bildung) einerseits die Schrift *Wir und der Westen* verfasst (der Titel lässt politische Inhalte erahnen) und ist dann von seiner Dienstreise nach Berlin spontan nicht mehr zurückgekehrt. Es ist ein Luxus, sich nicht mit diesen politischen Hin und Hers auseinandersetzen zu müssen und vielmehr die künstlerischen Verbindungen unter unseren Protagonisten zu unterstreichen, denn alles hängt zusammen, auch längst der Osten und der Westen: Sergei Tanejew, der Lehrer von Skrjabin hat sich natürlich mit Johann Sebastian Bach auseinandergesetzt und viel vom strengen Stil übernommen, die Kammermusik in der Nähe zu Ludwig van Beethoven war sein zentralstes Wirkungsfeld. Skrjabin hat zwar die Kammermusik als Gattung komplett ausgespart, aber mit sehr langem Atem lässt sich ein riesiger Kreis über die Auseinandersetzung mit Claude Debussy, der Beeinflussung Wyschnegradskys (welchen er unter anderem zu seiner Farbenskala inspirierte), seiner Vorbildfunktion für Lourié (der sich ebenfalls mit den „Franzosen“ auseinandergesetzt hat) bis zum Einfluss in das Streichquartetttschaffen von Staude (dem ansonsten die Avantgardisten, Futuristen und György Ligeti, welcher auch aus einem totalitären Staat geflüchtet ist, wichtig waren) letztendlich dank Gérard Pesson mit dessen Interpretation einer pianistischen Variante von *Messe Noire* endlich mit einem „ersten Streichquartett aus der Feder von Skrjabin“ schließen. Uff. Und wir würden bei all dieser verwurschtelten Betrachtung von Beziehungen und Einflüssen aus allen möglichen Richtungen uns nur mit mystischer Kunst beschäftigt haben, die einst eine musikalisch kreative Zeit eröffnete, in der alles möglich schien: Aufbruch. Zwischenwelten. Himmelsstürmer. Heute müssen wir uns zusätzlich zu Fluch und

Segen der Industrialisierung mit weiteren echt grenzüberschreitenden und existentiellen Fragen beschäftigen, deren Antworten erschrecken (müssen).

Mit größter Wucht.

So die erste Spielanleitung zu Staudes *Erstem Streichquartett*.

Das Asasello-Quartett möchte seinen Beitrag zu einer Auseinandersetzung leisten mit einer Musikaufnahme, die zum Nachdenken einlädt über Entwicklungen, Möglichkeiten, Stimmungen, die ganz sicher nicht leicht als weiß oder schwarz zu definieren sind. Irgendwo dazwischen muss die Wahrheit liegen – hoffenswerterweise vielleicht so munter wie in Wyschnegradskys Viertelton-Dazwischen-Welt.

Wir lassen den russischen Schriftsteller, Philosoph und Freund Skrjabins Wjatschew Iwanow noch zu Wort kommen:

*Für die helle Sonne,
Für das freie Licht
Für das unerschöpfliche Licht,
Besteht kein anderer Gleichklang
Als das Dunkle,
Enge,
Gefangene
Herz, –
Herz, Winterkorn des lebendigen Feuers!*

Aus dem Chaos, dem schwarzen, Kommt ein Stern zur Welt ... Aus dem Nein, dem trotzigem, Stelle das heilige Ja wieder her!

Die Sprache

Muttersprache ist für den Dichter die eigene Erde:

In ihr ruht der unveräußerliche Schatz der Voreltern,

Und im Zuflüstern aus alten Eichen zaubert

Die Erdenmutter die vom Himmel eingegebenen Lieder.

Wie es zu Vorzeiten war, harrt eine unberührte Tiefe der Empfängnis, und ein Geist schwebt über ihr ... Und die Kraft des Schoßes, erfüllt, strebt in die Rebe, Schwellende Süße der Trauben der Rede.

Gefeiert, leuchtet sie, klingend,

Im Widerhall der weither tönenden Sphären, Element des vom Licht her weisen Feuers.

Und die weissagende Hymne als hochzeitliche Begegnung; Kohle, die im Diamant die Tagessonne eingeschlossen hat, – Geisttragender Schöpfung Vorläufer.

Wjatscheslaw Iwanow

Übersetzung: Johannes Holthusen

... und schließen mit einem Auszug aus einem Brief Louriés an seine große Liebe über Jahrzehnte, Anna Achmatowa, geschrieben am 11.01.1960:

Meine liebe Annuschka,

Vor kurzem habe ich irgendwo gelesen, dass, als sich d'Annuzio und Duse sich nach 20 Jahre Trennung wiedersahen, sie sich zueinander hinknieten und zu weinen begannen. Was kann ich Dir sagen? ... Ich lebe in völliger Leere wie ein Schatten. Alle Deine Photographien blicken mich den ganzen Tag an. Umarme und küsse Dich zärtlich. Pass auf Dich (gut) auf. Warte auf Nachricht von Dir.

Die Künstler:innen

Biografische Anmerkungen

Das **Asasello-Quartett** ist ein europäisches Ensemble. Seit der Gründung im Jahre 2000 in der Kammermusikklasse von Walter Levin in Basel haben sich die Musiker:innen nicht nur als hervorragende Interpret:innen des klassisch-romantischen Repertoires und der neuen Musik einen Namen gemacht. Der Studienabschluss erfolgte an der Kölner Hochschule für Musik und Tanz beim Alban Berg Quartett. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen sowie die Förderung eigener Projekte erlauben die Umsetzung neuer Ideen, besonderer Aufnahme-techniken und Konzertformen. Die Programme sind intelligent und anspruchsvoll, nie mainstream. Wenn es sein muss, springt Asasello auch vom Stuhl oder aus dem Frack.

www.asasello-quartett.eu

Acknowledgements

We would like to thank the Maria Strecker Daelen Foundation and the Datio Foundation for their support of this production, Deutschlandfunk for their many years of cooperation, Michael Silberhorn for the great sound as always, our families and others for their patience, and each other for persevering. Voilà.

Dedication

We thank Christophe Desjardins († 2020) from the bottom of our hearts for his tireless recommendation to “go have a look at the Gerard Pesson string quartet version of Scriabin’s Messe Noir.”

Danksagung

Wir danken der Maria Strecker Daelen Stiftung und der Datio Stiftung für die Unterstützung dieser Produktion, dem Deutschlandfunk für die langjährige Kooperation, Michael Silberhorn für den wie immer tollen Sound, unseren Familien u.a. für die Geduld und uns gegenseitig fürs Durchhalten. Voilà.

Widmung

Wir danken Christophe Desjardins († 2020) für seine unermüdliche Empfehlung, „sich doch mal die Gerard Pesson Streichquartettfassung von Skrjabins Messe Noir anzuschauen“ von ganzem Herzen.

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49.(0)341.2155250 · Fax: +49.(0)341.2155255 · mail@genuin.de

Recorded at Deutschlandfunk Kammermusiksaal, Cologne, Germany

November 4–5, 2019 · November 24–26, 2020 · April 26–27, 2021

Recording Producer/Tonmeister: Michael Silberhorn

Balance/Recording Engineer: Gunther Rose (November 2019),

Eva Pöpplein (November 2020), Christoph Rieseberg (April 2021)

Sound Technician: Caroline Thon (November 2019), Oliver Dannert (April 2021)

Editing: Michael Silberhorn

Executive Producer: Frank Kämpfer

English Translation: Aaron Epstein

Photography: Wolfgang Burat

Booklet Editorial: Diana Kallauke/Isabella Guzy

Graphic Design: Thorsten Stapel

©+© 2022 Deutschlandradio and GENUIN classics

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.
