

3.

Februar

2024

go on again

Werke von
Leonard Bernstein und
Paul Ben-Haim

Programm

Hochschule
für Musik und Theater
München

myt

Eine Kooperation der Akademie der Bildenden Künste München mit dem Ben-Haim-Forschungszentrum und der HMTM mit Unterstützung der UNITEL Musikstiftung.

Programm

Leonard Bernstein

(1918–1990)

»MASS«

Concert Selections (ed. Doreen Rao)

Paul Ben-Haim

(1897–1984)

»Three Psalms«

(arr. Josef Piras)

Mitwirkende

Ensemble Oratorium der HMTM:

Maria Emilia Buil, Carolin Jurkat, Lena Kühn, Leonore Laabs a.G. (Sopran),
Martina Baroni, Maria van Hoof, Selma Plesske (Alt), Lukas Gahabka, Constantin
Siebert, Yann Windeshausen (Tenor), David Holz, Tatsuki Sakamoto, Vsevolod
Sazonov (Bass)

Projektorchester der HMTM:

Anne Heiland, Moritz Haase (Flöte), Davit Bakhshiyani, Philipp Hummel, Nicolas
Thomé a. G., Paul Vallant (Percussion), Aozora Deguchi (Klavier), Laura Schlappa
(Orgel), Rafael Kindermann (E-Gitarre), Eley Ellmer (E-Bass), Katharina Strepp,
Claudia Karaian a. G., Sherwin Ngan, Sarah Oei (Violine), Denis Valishin (Viola),
Cosima Querner (Violoncello), Elias Lenz (Kontrabass)

Musikalische Gesamtleitung: Prof. Norbert Groh

Musikalische Assistenz und Leitung: Laure Cazin

Künstlerinnen:

Cheng-Hsin Chiang, Sumire Sakuma (Klasse Prof. Schirin Kretschmann, AdBK)

Wissenschaftliche Begleitung und Moderation:

Dr. Tobias Reichard (Ben-Haim-Forschungszentrum)

Über die Werke

Leonard Bernsteins »MASS. A Theatre Piece for Singers, Players and Dancers« (UA 1971) setzt sich mit Glaubenszweifeln und ihrer Überwindung auseinander. Es verbindet religiöse Reflexion mit sozialkritischem Engagement vor dem Hintergrund des Vietnamkriegs. Bernstein konfrontiert Traumata und Ängste, religiöse Zweifel und innige Gottesverehrung und lässt sie musikalisch aufeinanderprallen: Lateinische, hebräische und englische Elemente der Liturgie treffen auf Jazz und Klassik, Gebete, Sprecharien, Orchester, Rockband, Tanz, Chor und Tonbandklänge... Am Ende dieses kunst- und gattungssprengenden Werks, so Bernstein, bleibt es jedem*r überlassen, »in der schmerzlichen Meditation in sich selbst einen neuen Kern des Glaubens zu finden, um ihn in einer Umarmung als Geste des Friedens weiterzugeben.« Die im Original zweistündige »MASS« wird in einer reduzierten Fassung für Sänger*innen und Instrumentalist*innen aufgeführt.

Bernsteins Musik wird mit »Three Psalms« (1962) des in München geborenen Komponisten Paul Ben-Haim verwoben. Dessen Weg zu einer jüdisch inspirierten Musik war das Ergebnis einer langjährigen Suche, die in den 1920er Jahren unter dem Eindruck des Antisemitismus in Deutschland begann, in seiner Emigration nach Palästina fortgesetzt und in seiner neuen Wahlheimat Israel vollendet wurde. Wie bei Bernstein ist auch bei Ben-Haim die Spannung zwischen innerem (seelischen) und äußerem (gesellschaftlichen) Frieden leitend für die ausgewählten Psalmtexte. Sie ist daher vor dem Hintergrund des komplexen, oft auch von Gewalt geprägten Entstehungsprozesses des Staates Israel zu sehen. Das im Original für großes Orchester verfasste Stück wurde eigens für dieses Konzert für Instrumentalensemble eingerichtet.

Die performative Intervention greift die intensive, kontrastreiche Musik beider Komponisten auf, ohne dabei das musikalische Geschehen szenisch umzusetzen. Vielmehr stellen die Künstlerinnen mit ihrer körperlichen Präsenz auf der Bühne gängige Grenzen infrage: etwa zwischen Aufführenden und Publikum, zwischen Kunst- und Glaubenspraxis oder zwischen Alltagserfahrung und der besonderen Situation einer Konzertaufführung. Durch die Offenlegung dieser Spannungsverhältnisse wird das Publikum – ganz im Sinne Bernsteins – immer wieder aufs Neue zur Selbstverortung aufgefordert: Wie lassen sich die von Bernstein und Ben-Haim aufgeworfenen Fragen zum Umgang mit persönlichen Zweifeln und Rückschlägen, aber auch komplexen gesellschaftlichen Konflikten in unseren heutigen Alltag übersetzen?

»A Child of Our Time«, Kooperation der AdBK und der HMTM, Mai 2021.
Foto: Jayhyung Kim

Titelfolge

Leonard Bernstein: Devotions before Mass

Nr. 1 Antiphon: Kyrie Eleison (Sopran solo, Frauenchor)

Nr. 2 Hymn and Psalm: »A Simple Song« (Tenor solo)

Nr. 3 Responsory: Alleluia (Ensemble)

Leonard Bernstein: Second Introit

Nr. 4 Choral: Almighty Father (Ensemble)

Paul Ben-Haim: Supplication (Psalm IV) (Bariton solo, Ensemble)

Leonard Bernstein: Confession

Nr. 5 Trope: »I Don't Know« (Tenor solo)

Leonard Bernstein: Meditation

Nr. 6 Tacet (Instrumental)

Paul Ben-Haim: Consolation (Psalm XXIII) (Ensemble)

Leonard Bernstein: Gloria

Nr. 7 Gloria tibi (Tenor/Bariton solo, Sopran/Alt Ensemble)

Nr. 8 Gloria in Excelsis (Ensemble)

Nr. 9 Trope: »Half of the people« (Ensemble)

Leonard Bernstein: Credo

Nr. 10 Trope: »I believe in God« (Tenor solo, Ensemble)

Leonard Bernstein: The Lord's Prayer

Nr. 11 »Our Father« (Ensemble)

Nr. 12 Trope: »I go on« (Tenor solo, Soprane)

Leonard Bernstein: Sanctus

Nr. 13 »Holy, holy« (Tenor solo, Frauenchor, Ensemble)

Leonard Bernstein: Agnus Dei

Nr. 14 »Agnus Dei« (Ensemble)

Paul Ben-Haim: Praise (Psalm CXLVII) (Sopran solo, Ensemble)

Leonard Bernstein: Pax: Communion

Nr. 15 »Secret Songs« (Soli, Ensemble)

Texte

Paul Ben-Haim: »Three Psalms« (Hebräische Originalfassung)

Bittgebet (Psalm IV)

Wenn ich rufe, erhöre mich, Gott meiner Gerechtigkeit! Du hast mir Raum geschaffen in meiner Bedrängnis.

Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen!

Ihr Mächtigen, wie lange noch schmäht ihr meine Ehre, wie lange noch liebt ihr das Nichtige und sucht die Lüge?

Erkennt, dass der HERR sich seinen Frommen erwählt hat, der HERR hört, wenn ich zu ihm rufe.

Erschreckt und sündigt nicht! Bedenkt es auf eurem Lager und werdet still!

Bringt Opfer der Gerechtigkeit dar und vertraut auf den HERRN!

In Frieden leg ich mich nieder und schlafe; denn du allein, HERR, lässt mich sorglos wohnen.

Tröstung (Psalm XXIII)

Der HERR ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.

Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser.

Meine Lebenskraft bringt er zurück. Er führt mich auf Pfaden der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen.

Auch wenn ich gehe im finsternen Tal, ich fürchte kein Unheil; denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab, sie trösten mich.

Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, übergelb ist mein Becher.

Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und heimkehren werde ich ins Haus des HERRN für lange Zeiten.

Lobpreis (Psalm CXLVII)

Halleluja! Ja, gut ist es, unserem Gott zu singen und zu spielen, ja, schön und geziemend ist Lobgesang.

Der HERR baut Jerusalem auf, er sammelt die Versprengten Israels.

Er heilt, die gebrochenen Herzens sind, er verbindet ihre Wunden.

Er bestimmt die Zahl der Sterne und ruft sie alle mit Namen.

Groß ist unser Herr und gewaltig an Kraft, seine Einsicht ist ohne Grenzen.

Der HERR hilft auf den Gebeugten, er drückt die Frevler zu Boden.

Stimmt dem HERRN ein Danklied an, spielt unserem Gott mit der Leier!

Jerusalem, rühme den HERRN! Lobe deinen Gott, Zion!

Halleluja!

Leonard Bernstein: »MASS« Concert Selections

Devotions before Mass

1. Antiphon: Kyrie Eleison

Kyrie Eleison! Christe eleison. Eleison!

2. Hymn and Psalm: »A Simple Song«

Sing God a simple song:

Lauda, Laude...

Make it up as you go along:

Lauda, Laude...

Sing like you like to sing.

God loves all simple things,

For God is the simplest of all.

I will sing the Lord a new song,

To praise Him, to bless Him, to bless
the Lord.

I will sing His praises while I live,
all of my days.

Blessed is the man who loves the
Lord,

Blessed is the man who praises Him.
Lauda, Lauda, Laude.

And walks in His ways. I will lift up my
eyes to the hills from whence comes
my help.

I will lift up my voice to the Lord,
Singing Lauda, Laude.

For the Lord is my shade, is the shade
upon my right hand,
And the sun shall not smite me by the
day,

Nor the moon by night.

Blessed is the man who loves the
Lord...

3. Responsory: Alleluia

Dubing, dubang, dubong, dubing,
dubang, dubong,

Dubiding, dong, ding, dong, ding,
dong.

Dubidingidibing, dingidibang,
dingidibong.

Alleluia, alleluia, alleluia!

Second Introit

4. Prayer for the Congregation

(Chorale: »Almighty Father«)

Almighty Father, incline Thine ear:

Bless us and all those who have gat-
hered here.

Thine angel send us who shall defend
us all.

And fill with grace all who dwell in this
place.

Amen.

Confession

5. Trope: »I Don't Know«

Speaker: I confess to Almighty God, to blessed Mary ever virgin, to blessed Michael the archangel, to blessed John the Baptist, to the Holy apostles, Peter and Paul...

Tenor: Lord, I could go confess good and loud, nice and slow, get this load off my chest.

Yes, but why, Lord, I don't know.

What I say I don't feel, what I feel I don't show. What I show isn't real, what is real, Lord, I don't know. No, no, no. I don't know.

I don't know why ev'ry time I find a new love I wind up destroying it. I don't know why I'm so crazy minded I keep on kind of enjoying it. Why I drift off to sleep with pledges of deep resolve again, then along comes the day and suddenly they dissolve again. I don't know.

What I say I don't feel...

Speaker: God be with you.

Chorus: And with your spirit.

Speaker: Let us pray.

6. Meditation

(Instrumental, Tacet)

Gloria

7. Gloria Tibi

Gloria tibi, Gloria tibi, gloria!

Gloria Patri, gloria Filio, et Spiritui Sancto.

Laudamus te, Adoramus te, glorificamus te, Benedicimus te!

Gloria Patri, ...

8. Gloria in Excelsis

Speaker: Glory to God in the highest and peace on earth to men of good will.

Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te, Adoramus te, Benedicimus te, Glorificamus te.

Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam:

Domine Deus, Rex coelestis. Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe; Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris: Qui tollis peccata mundi. Miserere nobis. Suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere, miserere nobis.

Quoniam tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu; in gloria Dei Patris. Amen.

9. Trope: »Half of the People«

Amen!

Half of the people are stoned, and the other half are waiting for the next election.

Half the people are drowned, and the other half are swimming in the wrong direction. They call it glorious living. They call it glorious living, and, baby, where does that leave you? You and your kind?

Miserere nobis. Suscipe deprecationem nostram.

You and your youth and your mind?

Nowhere, nowhere, nowhere.

Half of the people are stoned, and the other half are waiting for the next election.

Credo

10. Trope: »I Believe in God«

I believe in God, but does God believe in me?

I'll believe in any god if any god there be.

That's a pact. Shake on that. No taking back.

I believe in one God, but then I believe in three.

I'll believe in twenty gods, if they'll believe in me.

That's a pact. Shake on that. No taking back.

Who created my life? Made me come to be?

Who accepts this awful responsibility?

Is there someone out there? If there is, then who?

Are you list'ning to this song I'm singing just for you?

I believe my singing. Do you believe it too?

I believe each note I sing, but is it getting through?

I believe in F sharp, I believe in G.

But does it mean a thing to you, or should I change my key?

How do you like A-flat? Do you believe in C?

Crucifixus etiam pronobis sub...

Do you believe in anything that has to do with me?

I believe in God, but does God believe in me?

I'll believe in thirty gods, if they'll believe in me.

That's a pact. Shake on that. No taking back.

I'll believe in sugar and spice, I'll believe in anything nice.

I'll believe in you and you and you, and who, who'll believe in me?

Let us pray. Let us pray!

The Lord's Prayer

11. Our Father

Our Father, who art in heaven,
Hallowed be Thy name.
Thy kingdom come.
Thy will be done, on earth as it is in
heaven.
Give us this day our daily bread
And forgive us our trespasses
As we forgive those who trespass
against us.
And lead us not into temptation.
But deliver us from evil.
Amen.

12. Trope: »I Go On«

When the thunder rumbles, now the
Age of God is dead,
and the dreams we've clung to dying
to stay young have left us parched
and old instead.
When my courage crumbles, when I
feel confused and frail.
When my spirit falters on decaying
altars and my illusions fail.
I go on right then, I go on again.
I go on to say I will celebrate another
day. I go on.
If tomorrow tumbles and ev'rything I
love is gone,
I will face regret all my days, and yet I
will still go on, on.

Lauda, lauda, laude. Lauda, lauda di
da day.

13. Sanctus

Speaker: Holy! Holy! Holy is the Lord
of Hosts! Heaven and earth are full of
Thy glory!

Choir: Sanctus, sanctus, sanctus do-
minus deus Sabaoth.

Pleni sunt coeli et terra gloria tuae.
Osanna! Osanna!
Benedictus qui venit in nomine, qui
venit in nomine domini.
Osanna! Osanna in excelsis!

Mi... Mi... Mi alone is only me.
But mi with sol, Me with soul, Mi sol,
means a song is beginning, is begin-
ning to grow.
Take wing and rise up singing from me
and my soul.
Kadosh!
Mhm...

Kadosh, kadosh, kadosh Adonai
ts'vaot, M'lo chol haaretz k'vo do.

Singing holy, holy, holy Lord God of
Hosts,
All the heavens and earths are full of
His glory.

Kadosh, kadosh,...

Baruch ha'ba B'shem Adonai, B'shem
Adonai!
Sanctus!

14. Agnus Dei

Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Miserere, miserere nobis!

Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem!
Pacem! Pacem! Pacem!

Dona nobis pacem!
Sanguinis Mei!
Dona nobis pacem!
Hostiam puram!
Dona nobis pacem!
Hostiam sanctam...
Dona nobis pacem!
Hostiam immaculatam...
Dona nobis pacem!
Pacem! Pacem! Pacem!

Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Dona nobis pacem!
Pacem! Pacem! Pacem!

Speaker: Let us pray!

15. Pax: Communion

(»Secret Songs«)

Sing God a secret song
Lauda, Lauda, Laude.
Lauda, Lauda, Laudate.
Lauda, Laude, Lauda, Lauda, Lauda,
Laude.

Lauda, Lauda, Laudate Deum.
Lauda, Lauda, Laudate Eum.

Pax tecum.

Lauda, Lauda, Laude.

Almighty Father, incline Thine ear:
Bless us and all those who have gathered here.
Thine angel send us who shall defend us all.
And fill with grace all who dwell in this place.
Amen.

Eintritt frei

Ton- und Bildaufnahmen sind nicht gestattet

Kontakt:

Hochschule für Musik und Theater München (HMTM)
Arcisstraße 12, 80333 München
hmtm.de

Telefon: +49 89 289-27867

E-Mail: veranstaltungen@hmtm.de

Sie möchten unsere Arbeit fördern?

Werden Sie Mitglied im Freundeskreis, spenden oder stiften Sie!
Informationen und Kontakt: freunde@hmtm.de

Sie möchten über aktuelle Veranstaltungen informiert werden?

Dann abonnieren Sie unseren Newsletter über
hmtm.de

