

Sergei Taneyev

(b. Vladimir, 25. November 1856 (13. November 1856)

Cantata “Ioann Damaskin”

(John of Damascus) Op. 1 (1884)

Adagio ma non troppo

p.3

Andante sostenuto

p.42

Fuga. Allegro

p.47

Sergei Taneyev (1856-1915) presents an interesting case when it comes to his compositions based on texts inspired by religious themes, because he openly admitted about being an atheist and stated that sacred music failed to move him in any way. In recent years, Russian musicologists have tried to brand Taneyev as a deeply religious person, completely ignoring his personal diary entries, where he unequivocally stated his absence of religious faith. Lev Tolstoy even noted in his diary in 1889 Taneyev's remark that Christianity is Catholic dogma and ritual, and 'therefore stupid'. The composer thought that Greek outlook on the world was the most elevated—not surprising for a man who had never stopped admiring and continued to educate himself in antique literature, philosophy, and history. Taneyev was also the only Russian composer in the nineteenth century who completed an opera based on a Greek tragedy, *Oresteia* (1894).

An objective study of origins and influences on Taneyev's vocal works set to religiously-inspired texts has yet to appear. Until then, we are free to listen to Taneyev's wonderfully sublime vocal scores that have the power to transcend us to another world, regardless of whether we believe in it or not.

Taneyev wrote four cantatas between 1874 and 1915. The first, *Slava N. G. Rubinsteynu* [Glory to N. G. Rubinstein] was written as a surprise for his piano teacher at the Moscow Conservatory, Nikolay Grigoryevich Rubinstein (1835-1881). The second, *Ya pamyatnik sebe vozdvig nerukotvorniy* [I Have Built myself a Monument not Made by Hands] [Cantata for the Unveiling of the Moscow Pushkin Memorial in 1880], was based on an eponymous poem by Alexander Pushkin (1799-1837). The third, *Ioann Damaskin* (John of Damascus), based on a poem by Aleksey Tolstoy (1817-1875), was composed in 1884. And the fourth was the last major vocal work written by Taneyev between 1912-1915, his monumental *Po prochtenii psalma* [At the Reading of a Psalm], after a poem by a Russian religious poet Aleksey Khomyakov (1804-1860).

The cantata *Ioann Damaskin* was the first serious composition that drew attention to Taneyev as a talented composer. It was inspired by Aleksey Tolstoy's eponymous poem, which in twelve chapters told the life story of John of Damascus (Saint John Damascene who lived in 7-8 centuries). The last of the Greek Fathers, John of Damascus was a writer, poet, and a man of encyclopaedic erudition. His most important and best known work, the *Fountain of Wisdom*, was held in the highest esteem in both the Catholic and Greek Churches. There, he collated and epitomised the opinions of the great ecclesiastical writers who preceded him.

Taneyev used an excerpt from the eighth chapter of Tolstoy's poem for his cantata, setting it to a musical theme closely based on the sacred chant *So svyatimi upokoy* [Rest with the Holy Ones]. The chant existed in various interpretations, and Taneyev took its earliest known version, published in 1772. In keeping with the ancient origins of the melody, he preserved its natural minor by avoiding all chromaticism, and compressed its eighteen bars into eight. The theme derived from *So svyatimi upokoy* permeates the entire cantata, thus uniting it thematically. Taneyev masterfully developed this principle of monothematicism in his mature works, and its culmination can be seen in the epic score of his *Symphony in C minor Op. 12*.

Unfortunately there are no letters or diary entries that relate to the history of composition of the *Ioann Damaskin*. But Taneyev's sketch books show the process (which was very similar to that of Beethoven) through which he selected and developed the musical material. Taneyev noted down all proposed themes, wrote a large number of exercises, contrapuntal and thematic combinations based on those themes, and only when most of the possibilities of the musical material were explored, did he choose a desired melody.

Highly critical of his own compositions, Taneyev was known for keeping many of his works locked in the drawer, but *Ioann Damaskin* was the first to which he gave an opus number. The success of the cantata's premiere strengthened the composer's self-belief and even prompted him to cheekily reproach Tchaikovsky, who often scolded his former student for spending too much time with 'contrapuntal focuses.' Taneyev wrote that the success of the cantata had proved to him that 'contrapuntal method of composition does not make music dry and boring', that 'contrapuntal "focuses", as well as harmonic intricacies, stop being such when one masters them completely, and [they] can fully serve artistic aims.' Taneyev triumphed: 'In the question of counterpoint I now deem myself a victor, and you defeated.' In his reply letter, Tchaikovsky obediently accepted his defeat and shared the joy of Taneyev's success.

Ioann Damaskin consists of three movements. *Adagio ma non troppo* opens with a four-minute introduction, presenting the main musical theme of the extensive fugue that follows. *Andante sostenuto* is a short, peaceful, and subdued movement, which ends with a sudden change in dynamics and articulation. The final *Allegro* is an

energetic fugue, where the trumpet plays an important role as a signaller of ‘the end of the world.’ After a thunderous timpani roll and the powerful exclamation of the brass the music stops, but after a pause the cantata continues with a barely audible conclusion set to the words ‘Accept Thy departed servant /Into Thy heavenly abode.’

Anastasia Belina, 2010

For performance material please contact *Sikorski*, Hamburg. Reprint of a copy from the *Musikabteilung der Leipziger Städtische Bibliotheken*, Leipzig.

I. Adagio ma non troppo

Idu v nevedomiy mne put',
Idu mezh strakha i nadezhdi;
Moy vzor ugash, ostila grud',
Ne vnemlet slukh, somknutii vezhdi.

I begin a journey into the unknown,
I travel between fear and hope;
My sight is extinguished, my breast has
grown cold,
I cannot hear, my eyes are closed.

Lezhu bezglasen, nedvizhim,
Ne slishu bratskogo ridan'ya,
I ot kadila siniy dum,
Ne mne struit blagoukhan'ye.

I am lying silent and still,
I do not hear my brothers sobbing,
And the blue smoke of the incense
Does not exude its aroma for me.

II. Andante sostenuto

No vechnii snom poka ya splyu,
Moya lyubov' ne umiraet.
I yeju, brat'ya, vas molyu,
Da kazhdii k gospodu vzivaet:
Gospod! Gospod! Gospod! Gospod!

But while I sleep with the eternal sleep,
My love lives on,
And I implore you, brothers,
Each one of you to call thus to the Lord:
Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord!

III. Fuga. Allegro.

V tot den', kogda truba
Vostrubit mira prestavlen'ya,
Primi usopshego raba
V twoi nebesniye selen'ya.

On the day, when a trumpet
Shall signal the end of the world,
Accept Thy departed servant
Into Thy heavenly abode.

Sergei Taneyev

(b. Wladimir, 25. November 1856 (13. November 1856)

Kantate "Ioann Damaskin"

(John of Damascus) Op. 1 (1884)

Adagio ma non troppo

S.3

Andante sostenuto

S.42

Fuga. Allegro

S.47

Sergei Taneyev ist ein besonders interessanter Fall, wenn man sich mit seinen Werken befasst, die auf religiös inspirierten Texten basieren, hat er sich doch öffentlich als Atheist bekannt und behauptet, sakrale Musik berühre ihn in keiner Weise. In den vergangenen Jahren haben russische Musikwissenschaftler versucht, Taneyev als tief gläubigen Menschen hinzustellen und ignorierten vollständig seine Tagebuchaufzeichnungen, in denen er unmissverständlich das Fehlen jeglichen religiösen Glaubens beschreibt. In seinem Tagebuch notiert Leo Tolstoi sogar 1889 Taneyews Bemerkung, dass das Christentum katholisches Dogma und Ritual sei und daher dumm. Der Komponist war davon überzeugt, dass die griechische Weltsicht die erhabenste sei - was nicht überrascht bei einem Mann, der nie aufgehört hatte, diese Weltanschauung zu bewundern und sich selbst in antiker Literatur, Philosophie und Geschichte weiterzubilden. So war Taneyew auch der einzige Komponist des 19. Jahrhunderts, der eine Oper nach einer griechischen Tragödie schuf: *Oresteia* (1894).

Eine objektive Studie über Ursprung und Einfluss religiöser Texte auf Taneyews vokale Werke steht noch aus. Bis dahin haben wir die Freiheit, seinen wundervoll sublimen Werken zu lauschen, die die Kraft besitzen, uns in eine andere Welt zu führen, gleichgültig, ob wir gläubig sind oder nicht.

Zwischen 1874 und 1915 schuf Taneyew vier Kantaten. Die erste, *Slava N. G. Rubinsteinu* (Ruhm für N. G. Rubinstein), schrieb er als Überraschung für Nikolay Grigoryevich Rubinstein (1835-1881), seinen Klavierlehrer am Moskauer Konservatorium. Die zweite, *Ya pamyatnik sebe vozdvig nerukotvorniy* (Ich baute ein Monument, das nicht von Hand gemacht war / 3. Kantate anlässlich der Enthüllung des Moskauer Puschkin-Denkmales Es-Dur - Puschkin, für Chor und Orchester, 1880) basiert auf dem gleichnamigen Gedicht von Alexander Puschkin (1799 -1837). Die dritte, *Ioann Damaskin* (Johannes von Damaskus) mit einem Text von Alexander Tolstoi, wurde im Jahre 1884 komponiert. Und die vierte, *Po prochtenii psalma* (Beim Lesen eines Psalms), war sein letztes vokales Hauptwerk nach einem Gedicht des russischen religiösen Dichters Aleksey Khomyakov (1804-1860).

Die Kantate *Ioann Damaskin* war die erste ernsthafte Komposition, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Taneyew als talentierten Komponisten lenkte. Das Werk ist inspiriert von Alexander Tolstois gleichnamigem Gedicht, das in zwölf Kapiteln die Lebensgeschichte des heiligen Johannes von Damaskus erzählt, der im 7. bis 8. Jahrhundert lebte.. Er war der letzte der griechischen Kirchenväter, ein Schriftsteller, Poet und Mann von enzyklopädischer Belesenheit. Sein wichtigstes und bekanntestes Werk *Quelle der Erkenntnis* geniesst in der katholischen wie auch der griechisch - orthodoxen Kirche höchste Schätzung. Dort beschreibt und vergleicht er die Meinungen der grossen kirchlichen Autoren, die ihm vorausgingen.

Taneyew verwendete einen Auszug aus den acht Kapiteln von Tolstois Werk für seine Kantate und verknüpfte ihn mit einem musikalischen Thema, das auf dem heiligen Gesang *So svyatimi upokoy* (Ruhe mit den Heiligen) beruht. Dieser Gesang existiert in verschiedensten Interpretationen, und Taneyew verwendete die frueste, im Jahre 1772 veröffentlichte. Indem er sich getreu an der überlieferten Herkunft des Themas orientierte, behielt er das natürliche Moll bei und vermied so jede Art von Chromatik. Schliesslich komprimierte er die 18 Takte des Ursprungsmaterials auf ganze acht. Dieses Thema durchzieht die gesamte Kantate und verleiht ihr einen einheitlichen Charakter. In seinen reifen Werken vervollkommenne Taneyew die Kunst der monothematischen Komposition, deren Höhepunkt man in der epischen *Symphonie in c - Moll op. 12* hören kann.

Leider gibt es keine Briefe oder Tagebuchnotizen, die sich auf die Entstehung von *Ioann Damaskin* beziehen. Aber Taneyews Skizzenbücher verdeutlichen den Prozess (der dem von Beethoven sehr ähnelt), durch den er das musikalische Material sammelte und entwickelte. Er notierte alle vorgesehenen Themen, schrieb eine grosse Anzahl an Übungen, kontrapunktische und thematische Kombinationen, und erst als alle Möglichkeiten des Materials durchgespielt waren, entschied er sich für die gewünschte Melodie.

Taneyew war als äusserst selbstkritisch bekannt, und so hielt viele Werke in seinem Schreibtisch verschlossen, jedoch war *Ioann Damaskin* die erste Komposition, der er eine Opuszahl gab. Der Erfolg, den die Kantate bei ihrer Premiere erlebte, stärkte sein Selbstvertrauen und veranlasste gar eine freche Erwiderung an Tschaikowsky, der seinen ehemaligen Schüler oft schalt, er vergeude zu viel Zeit mit seiner "kontrapunktischen Vernarrtheit". Taneyew schrieb, dass der Erfolg der Komposition ihm bewiesen habe, dass die "kontrapunktische Methode der Komposition die Musik nicht trocken und langweilig" mache, das "kontrapunktische Vernarrtheit wie auch harmonische Kompliziertheit" aufhörten, solches zu sein, wenn man sie zur Gänze gemeistert habe und sie voll und ganz dem künstlerischen Ziel dienten. Taneyew triumphierte: "In der Frage des Kontrapunkts halte ich mich nun für den Sieger, und Sie für den Besiegten". In seinem Antwortbrief akzeptierte Tschaikowsky gehorsam seine Niederlage und teilte mit Taneyew die Freude an seinem Erfolg.

Ioann Damaskin besteht aus drei Sätzen, *Adagio ma non troppo* eröffnet mit einer vierminütigen Einleitung und führt in das wichtigste musikalische Thema der darauf folgenden ausgedehnten Fuge ein. *Andante sostenuto* ist ein kurzer, friedlicher und dezenter Satz, der mit einem plötzlichen Wechsel in Dynamik und Artikulation endet. Das abschliessende *Allegro* ist eine energiegeladene Fuge, in der die Trompete eine wichtige Rolle als Signalgeber flisches Reich”.

Anastasia Belina, 2010

Aufführungsmaterial beziehen Sie über *Sikorski*, Hamburg. Nachdruck eines Exemplars der *Musikabteilung der Leipziger Städtische Bibliotheken*, Leipzig.

I. Adagio ma non troppo

Idu v nevedomiy mne put',
Idu mezh strakha i nadezhdi;
Moy vzor ugash, ostila grud',

Ne vnemlet slukh, somknut' vezhdii.

Lezhu bezglasen, nedvizhim,
Ne slishu bratskogo ridan'ya,

I ot kadila siniy dim,
Ne mne struit blagoukhan'ye.

Ich beginne eine Reise ins Unbekannte,
Ich reise zwischen Furcht und Hoffnung
Mein Augenlicht ist erloschen, meine
Brust ist kalt,
ich kann nicht hören, meine Augen sind
geschlossen.

Ich liege still und leise,
ich höre meines Bruders Schluchzen
nicht
und der blaue Rauch des Weihrauchs
verströmt seinen Duft nicht für mich.

II. Andante sostenuto

No vechniy snom poka ya splyu,
Moya lyubov' ne umiraet.
I yeyu, brat'ya, vas molyu,
Da kazhdiy k gospodu vzivaet:
Gospod! Gospod! Gospod! Gospod!

Aber während ich im ewigen Schlaf
liege,
lebt meine Liebe weiter,
und ich flehe euch an, Brüder,
Jeden einzelnen, dass ihr so zu Gott ruft:
“Oh Herr, Oh Herr, Oh Herr, Oh Herr!

III. Fuga. Allegro.

V tot den', kogda truba
Vostrubit mira prestavlen'ya,
Primi usopshego raba
V twoi nebesniye selen'ya.

An jenem Tag, da die Trompete
das Ende der Welt ankündigt,
Nehme deinen verstorbenen Diener auf
in dein himmlisches Reich