

Bogusław Schäffer's
New Composition

Ein neues Werk von
Bogusław Schäffer

Bogusława Hubisz

Bogusław Schäffer

Bogusław Schaffer's latest large work is "Missa elettronica" for boys choir and tape. The first public performance took place on March 30, 1976 in a broadcast from the Warsaw studio of the Polish Radio which had commissioned the composition. The first live performance was given on September 24, 1976 at the Evangelical Church of Warsaw as part of the "Warsaw Autumn" program.

"Missa elettronica" is one of the few par excellence liturgical works by a Polish composer. The music critic Bohdan Pocij ("Poland" Oct., 1976) stated: "A work of great musical worth, the 'Mass' is also a liturgical composition, that is it can be performed in church during the celebration of Mass." We may at this point stop to give a definition of the scope of liturgical music. Sacred music, religious music and liturgical music are, to take a graphic example, like three concentric circles. The largest encompasses sacred music, the second — religious music and the smallest — liturgical music, hence one linked with tradition. Departure from tradition, as we know, was a slow process conducted with great ingenuity. Liturgical music is the music of a religious cult. In the Orthodox Eastern Church liturgy is the Mass, although the sixteenth and seventeenth century liturgy of the Western Roman Catholic Church was also strictly confined within the bounds of the ritual of the Mass. That church music should stay close to liturgical themes and purposes was set out by John XXII in "Docta Sanctorum Patrum" of 1324–25, by the 22nd Council of Trent of 1562, by the "Motu proprio" of Pius X ("Tra le sollecitudini", 1903) and by the encyclical issued by Pius XII ("Musica sacra disciplina" of 1955). The liturgical music of the Catholic Church is most clearly defined within the framework of holiness, perfection of form and universality (three rules specified in the Motu proprio of Pius X — "Tra le sollecitudini"). "Instructio de musica sacra et sacra liturgia" issued on September 3, 1958 covers the Gregorian chant, sixteenth century vocal polyphony ("polyphonia sacra"), popular religious songs, all organ music, as well as "musica sacra moderna", that is liturgical music where the participation of instruments is allowed in all the "actiones liturgicae" so long as they comply with the three basic properties of liturgical music: *dignitas*, *gravitas* and *sanctitas*. Schaffer has resorted to electronic music in his Mass. But he considers it a type of "new instrument" which corresponds to the instruments of the first half of the twentieth century (in use to this day).

Unlike sacred music (which also included Igor Stravinsky's "The Rite of Spring") and unlike religious music (works by Messiaen and Penderecki), liturgical music is circumscribed not

Das neueste größere Werk von Bogusław Schaffer ist seine „Missa elettronica“ für Knabenchor und Tonband. Zum ersten Mal wurde das Publikum mit diesem Werk am 30. März 1976 bekanntgemacht, als es der Polnische Rundfunk in Warschau, der es beim Komponisten in Auftrag gegeben hatte, über seinen Sender ausstrahlte. Die Uraufführung der Messe fand am 24. September in der Evangelischen Kirche in Warschau im Rahmen des „Warschauer Herbstes“ statt.

Im Schaffensbereich der polnischen Komponisten ist die „Missa Elettronica“ eines der wenigen Werke, die als par excellence liturgisch bezeichnet werden können. Der Kritiker Bohdan Pocij („Polen“ — 10. 1976) ist der Meinung, daß „die ‚Messe‘ gleichzeitig ein musikalisches Werk hohen Ranges und ein liturgisches Werk ist, so daß sie in der Kirche während des Gottesdienstes ausgeführt werden kann“. Hier wäre nun der Bereich liturgischer Musik zu bestimmen. Sakrale Musik, religiöse Musik und liturgische Musik stellen, bildhaft gesprochen, drei Kreise dar, von denen der größte, umfangreichste die sakrale, der mittlere die religiöse und der kleinste die liturgische Musik umfaßt, die traditionsgebunden, nur sehr langsam und auf gründlich durchdachte Weise Abweichungen erlaubte, wie aus der Geschichte der Musik bekannt ist. Die liturgische Musik ist die Musik des religiösen Kultes. Im östlichen Christentum sind Liturgie und Messe gleichbedeutend, doch auch im westlichen — im 16. und 17. Jahrhundert — war die Liturgie auf den Messeritus begrenzt. Daß die Musik in der Kirche sich an die liturgischen Themen und Aufgaben halten soll, bestimmten u.a. Papst Johann XXII. („Docta Sanctorum Patrum“ aus d.J. 1324/25), das 22. Trienter Konzil i.J. 1562, das Motu proprio Pius X. („Tra le sollecitudini“ — 1903) sowie die Enzyklika Pius XII. („Musica sacra disciplina“ — 1955). Besonders in der katholischen Kirche wird die liturgische Musik in den deutlich umrissenen Grenzen der Heiligkeit, Vollkommenheit der Form und Allgemeinheit eingeschlossen — den drei, in dem Motu proprio Pius X. — „Tra le sollecitudini“ — aufgezählten Bedingungen. In der am 3. September 1958 erschienenen „Instructio de Musica sacra et sacra Liturgia“ umfaßt die Musik außer dem Gregorianischen Choral, der Vokalpolyphonie des 16. Jh. („polyphonia sacra“), den volkstümlichen religiösen Liedern und der Orgelmusik auch „musica sacra moderna“ genannte liturgische Musik, in welcher das Spiel von Instrumenten während allen „actiones liturgicae“ gestattet ist, falls es den drei grundsätzlichen Eigentümlichkeiten liturgischer Musik: „dignitas“, „gravitas“ und „sanctitas“ entspricht. Schaffer hat in seinem Werk elektronische Klangmittel eingesetzt, die er als eine Art „neuen Instrumentes“ auffaßt,

text (by means of the enharmonic change). The polytonal treatment of the crowds singing "Hosanna" gives the impression of an augmented number of voices.

The tonal derivation of the music on tape is important. Schäffer makes use of instruments (these include an eight-string violin prepared characteristically for each fragment, the tones in the piano, multi-tonality in the bassoon, etc), sound objects and vocal voices separately taped by the Kurczewski Choir and then processed. In this case it is hard to identify the source of the music. Paradoxically and characteristically, the source of the electronic material is most audible.

"Missa elettronica" made a deep impression on the "Warsaw Autumn" audience. It is a lofty and profound work, not so much bound by tradition (for it is a thoroughly modern work which could not have been written earlier) as it is strongly rooted in the framework established by the liturgy. After the very first few seconds, we recognize it as a religious work, as a musical mass of our day.

teln, hier sind charakteristische Dämpfungen, rituales, schlagzeugähnliches Pochen, programmäßig angewandte Assoziationen mit „Glöckchen“, hier haben wir auch ausdrucksvolle, beinahe mystische Zustände der Musik. In ihrer Quintessenz bewegt sich die „Elektronische Messe“ in einer metaphysischen, mystischen, ritualen, magischen und „historisch-musikalischen“ Welt. Die Genesis der gesungenen Partien in den ersten beiden Teilen der „Messe“ liegt im Gregorianischen Choral; hier ist aber der Choral nicht in seiner reinen Form eingesetzt, sondern — was nicht im Choral als solchem vorkommt — in einer harmonischen Zusammenstellung, die vom Komponisten aufgrund seines Systems strukturaler Summen ausgearbeitet worden ist (dieses System der sog. Intervallsummen ist sehr originell und ist sogar in ausländische Handbücher neuer Musik, z.B. in die „Komposition im 20. Jahrhundert“ von W. Gieseler aufgenommen worden). In seiner Harmonik wendet Schäffer niemals vierstimmige Klänge an, was allein schon zu einer starken Eigenart seiner Klangwelt führt. Dagegen bedient er sich einer ganzen Skala von chromatischen, enharmonischen, heterophonischen und polytonalen Ausdrucksmitteln.

In der „Messe“ spielt die Klangsymbolik eine große Rolle, z.B. wurde bei den das Wort „lumen“ (Licht) umgebenden Wörtern eine besondere Art des Austausches von Tonhöhen angewandt, also eine gewisse Reinigung und Aufhellung des musikalischen Textes angestrebt (mit Einsetzung der Enharmonie); die „Hosanna“ singenden Menschenmengen sind in polytonaler Fassung, so daß wir den Eindruck einer Vervielfältigung der Stimmen gewinnen. In der Tonbandmusik sind ihre Tonquellen ausschlaggebend. Schäffer bedient sich verschiedener Instrumente (u.ä. achtsaitiger, für jedes Fragment entsprechend gestimmter Violinen, der Klaviertöne, Mehrklänge des Fagotts usw.), klingender Gegenstände, und auch gesungener Stimmen, die der Kurczewski-Chor besonders für weitere Bearbeitung eingespielt hat. Die Quellen der Musik sind in diesem Falle im allgemeinen schwer zu bestimmen, hier tritt das charakteristische Paradox auf, daß das elektronische Material genetisch am besten zu hören ist.

Die „Missa Elettronica“ hat auf die Hörer des „Warschauer Herbstes“ einen starken Eindruck ausgeübt; es ist ein erhabenes und tiefgründiges Werk, das nicht so sehr in der Tradition verankert ist (denn es ist ein durchaus neuzeitliches Werk, das nicht in früheren Zeiten entstehen konnte), als in den von der Liturgie vorgezeichneten Grenzen, ein Werk, das schon nach den ersten Sekunden des Anhörens als religiöses erkannt, als die musikalische Messe unseres Zeitalters verstanden wird.

liturgical text in its virtually unchanged form. The second component is the electronic music, a transposition of instrumental, choral and concrete elements. The mutual relations between the two are clearly brought out in the "Mass". The electronic music does not overlap with the choral music (the only exception is "Sanctus"). Furthermore, the two appear alternately, and the electronic music acts as a kind of sound commentary to the corresponding parts of the liturgy.

Schäffer chose the Poznań Boys Choir, led by Jerzy Kurczewski, for the choral parts of the "Mass". Asked why he selected that particular choral group, the composer said that he was "fascinated by the sound of the Kurczewski Choir — unaffected and unprofessional and for that reason vibrantly alive". Members of the choral group are constantly rotated. Kurczewski runs a school for singing which also offers subjects in other non-musical fields, but no instruction in the instruments. Members of the choir are selected from a large number of talented children, many of them with voices of unblemished purity, some with absolute pitch and others possessing general musical gifts. The expression of the choir is unique, inimitable and incomparable. Another important fact for the composer was that its repertoire covered all periods. By confining himself to the boys choir (supported by male voices in the low ranges), the composer obeyed the sacred precept "mulier taceat in ecclesia" (let the woman remain silent in the church, Letter to Corinthians 14, 34).

"Missa elettronica" is composed of five choral sections, each preceded or followed by music on tape. The vocal music of "Kyrie" is preceded by a kind of introduction where voices and bells on tape appear against a background of anonymous electronic material that serves to establish the mood. The progression then evolves into a purer electronic material (synthi) and a two-part vocal motive in the boys voices. The vocal music of "Kyrie" is conceived as a composition in three movements for five voices based on the historically motivated parallel organum. The vocal music of "Kyrie" is followed by a more glaring and more radical electronic episode. The electronic introduction to "Gloria" is constructed along the lines of program music: the birds, the human, percussion and concrete sounds illustrate the theme, "All creation praise the Lord", so often taken up by composers. The vocal part of "Gloria" is also for five voice parts, in that the harmonic idiom is given a more radical treatment here (the composer used the enharmonic change or different "spellings" and writing of one tone — a method long neglected by composers). "Gloria" is not followed by an electronic episode but

bierte neuer Techniken und ästhetischer Konzeptionen unzugänglich sind. Die „Elektronische Messe“ verwendet eine originale und individuelle musikalische Sprache, die jedoch in Einklang mit der bisherigen liturgischen Musik ist.

In Schäffers „Messe“ sind die ausführenden Mittel in zwei deutliche Partien aufgeteilt. Die eine von ihnen ist der Knabenchor, der den liturgischen Text in fast unverändertem Aufbau singt; das andere Kompositionsmittel wird aus elektronischem Material gebildet, das aus der Bearbeitung instrumentaler, vokaler und konkreter Elemente entstanden ist. Das gegenseitige Verhältnis dieser beiden ausführenden Mittel ist in der Messe deutlich unterstrichen: die elektronische Musik und die vokale Musik greifen nicht ineinander ein (eine einzige Ausnahme bildet das „Sanctus“), sie erscheinen nacheinander, wobei die elektronische Musik sozusagen einen tönenden Kommentar zu den entsprechenden liturgischen Teilen darbietet.

Zum Ausführenden der Vokalpartien der „Messe“ bestimmte Schäffer den bekannten Knabenchor von Poznań unter der Leitung von Jerzy Kurczewski, und zwar hatte den Komponisten „der faszinierende Klang dieses Chores — ein herber, nicht professioneller, aber deshalb eben lebendiger Klang“ zu dieser Wahl bewogen. In diesem Chor unterliegen seine Mitglieder ständig Rotationsgesetzen. Kurczewski leitet eine Gesangsschule, in der auch außermusikalische Fächer, jedoch keinerlei Spiel auf Instrumenten gelehrt werden. Die Mitglieder des Chores werden aus einer großen Menge talentierter Kinder ausgewählt, viele von ihnen haben eine makellose reine Stimme, manche ein absolutes Gehör, andere zeichnen sich durch eine allgemeine starke Musikalität aus. Die Ausdrucksweise dieses Chores ist einzigartig, einmalig, außergewöhnlich. Das Repertoire des Chores von Kurczewski umfaßt alle Epochen, was für den Komponisten ebenfalls von Bedeutung war. Die Beschränkung auf einen Knabenchor in der „Messe“ (der in tiefen Lagen von Männerstimmen unterstützt wird) stützt sich auf die sakrale Anordnung „mulier taceat in ecclesia“ (Das Weib schweige in der Kirche — Brief an die Kor., 14, 34).

Die „Elektronische Messe“ besteht aus fünf vokalen Sätzen, die von Tonbandmusik eingeleitet oder beschlossen werden. Vor dem gesungenen „Kyrie“ erscheint eine Art Einleitung: auf dem Hintergrund eines anonymen elektronischen Materials, das eine „Atmosphäre“ schafft, erscheinen auf dem Tonband Stimmen und Glockengeläut, darauf ertönt etwas stärker spezifisches elektronisches Material (Synthi) und eine Knabenstimme singt ein Zweiklangmotiv. Das gesungene „Kyrie“ ist dreiteilig und für fünf Stimmen mit Anwendung von historisch motivierten Parallelismen.

text (by means of the enharmonic change). The polytonal treatment of the crowds singing "Hosanna" gives the impression of an augmented number of voices.

The tonal derivation of the music on tape is important. Schäffer makes use of instruments (these include an eight-string violin prepared characteristically for each fragment, the tones in the piano, multi-tonality in the bassoon, etc), sound objects and vocal voices separately taped by the Kurczewski Choir and then processed. In this case it is hard to identify the source of the music. Paradoxically and characteristically, the source of the electronic material is most audible.

"Missa elettronica" made a deep impression on the "Warsaw Autumn" audience. It is a lofty and profound work, not so much bound by tradition (for it is a thoroughly modern work which could not have been written earlier) as it is strongly rooted in the framework established by the liturgy. After the very first few seconds, we recognize it as a religious work, as a musical mass of our day.

tehn, hier sind charakteristische Dämpfungen, rituales, schlagzeugähnliches Pochen, programmäßig angewandte Assoziationen mit „Glöckchen“, hier haben wir auch ausdrucksvolle, beinahe mystische Zustände der Musik. In ihrer Quintessenz bewegt sich die „Elektronische Messe“ in einer metaphysischen, mystischen, ritualen, magischen und „historisch-musikalischen“ Welt. Die Genesis der gesungenen Partien in den ersten beiden Teilen der „Messe“ liegt im Gregorianischen Choral; hier ist aber der Choral nicht in seiner reinen Form eingesetzt, sondern — was nicht im Choral als solchem vorkommt — in einer harmonischen Zusammenstellung, die vom Komponisten aufgrund seines Systems strukturaler Summen ausgearbeitet worden ist (dieses System der sog. Intervallsummen ist sehr originell und ist sogar in ausländische Handbücher neuer Musik, z.B. in die „Komposition im 20. Jahrhundert“ von W. Gieseler aufgenommen worden). In seiner Harmonik wendet Schäffer niemals vierstimmige Klänge an, was allein schon zu einer starken Eigenart seiner Klangwelt führt. Dagegen bedient er sich einer ganzen Skala von chromatischen, enharmonischen, heterophonischen und polytonalen Ausdrucksmitteln.

In der „Messe“ spielt die Klangsymbolik eine große Rolle, z.B. wurde bei den das Wort „lumen“ (Licht) umgebenden Wörtern eine besondere Art des Austausches von Tonhöhen angewandt, also eine gewisse Reinigung und Aufhellung des musikalischen Textes angestrebt (mit Einsetzung der Enharmonie); die „Hosanna“ singenden Menschenmengen sind in polytonaler Fassung, so daß wir den Eindruck einer Vervielfältigung der Stimmen gewinnen. In der Tonbandmusik sind ihre Tonquellen ausschlaggebend. Schäffer bedient sich verschiedener Instrumente (u.a. achtsaitiger, für jedes Fragment entsprechend gestimmter Violinen, der Klaviertöne, Mehrklänge des Fagotts usw.), klingender Gegenstände, und auch gesungener Stimmen, die der Kurczewski-Chor besonders für weitere Bearbeitung eingespielt hat. Die Quellen der Musik sind in diesem Falle im allgemeinen schwer zu bestimmen, hier tritt das charakteristische Paradox auf, daß das elektronische Material genetisch am besten zu hören ist.

Die „Missa Elettronica“ hat auf die Hörer des „Warschauer Herbstes“ einen starken Eindruck ausgeübt; es ist ein erhabenes und tiefgründiges Werk, das nicht so sehr in der Tradition verankert ist (denn es ist ein durchaus neuzeitliches Werk, das nicht in früheren Zeiten entstehen konnte), als in den von der Liturgie vorgezeichneten Grenzen, ein Werk, das schon nach den ersten Sekunden des Anhörens als religiöses erkannt, als die musikalische Messe unseres Zeitalters verstanden wird.

liturgical text in its virtually unchanged form. The second component is the electronic music, a transposition of instrumental, choral and concrete elements. The mutual relations between the two are clearly brought out in the "Mass". The electronic music does not overlap with the choral music (the only exception is "Sanctus"). Furthermore, the two appear alternately, and the electronic music acts as a kind of sound commentary to the corresponding parts of the liturgy.

Schäffer chose the Poznań Boys Choir, led by Jerzy Kurczewski, for the choral parts of the "Mass". Asked why he selected that particular choral group, the composer said that he was "fascinated by the sound of the Kurczewski Choir—unaffected and unprofessional and for that reason vibrantly alive". Members of the choral group are constantly rotated. Kurczewski runs a school for singing which also offers subjects in other non-musical fields, but no instruction in the instruments. Members of the choir are selected from a large number of talented children, many of them with voices of unblemished purity, some with absolute pitch and others possessing general musical gifts. The expression of the choir is unique, inimitable and incomparable. Another important fact for the composer was that its repertory covered all periods. By confining himself to the boys choir (supported by male voices in the low ranges), the composer obeyed the sacred precept "mulier taceat in ecclesia" (let the woman remain silent in the church, Letter to Corinthians 14, 34).

"Missa elettronica" is composed of five choral sections, each preceded or followed by music on tape. The vocal music of "Kyrie" is preceded by a kind of introduction where voices and bells on tape appear against a background of anonymous electronic material that serves to establish the mood. The progression then evolves into a purer electronic material (synthi) and a two-part vocal motive in the boys voices. The vocal music of "Kyrie" is conceived as a composition in three movements for five voices based on the historically motivated parallel organum. The vocal music of "Kyrie" is followed by a more glaring and more radical electronic episode. The electronic introduction to "Gloria" is constructed along the lines of program music: the birds, the human, percussion and concrete sounds illustrate the theme, "All creation praise the Lord", so often taken up by composers. The vocal part of "Gloria" is also for five voice parts, in that the harmonic idiom is given a more radical treatment here (the composer used the enharmonic change or different "spellings" and writing of one tone — a method long neglected by composers). "Gloria" is not followed by an electronic episode but

bierte neuer Techniken und ästhetischer Konzeptionen unzugänglich sind. Die „Elektronische Messe“ verwendet eine originale und individuelle musikalische Sprache, die jedoch in Einklang mit der bisherigen liturgischen Musik ist.

In Schäffers „Messe“ sind die ausführenden Mittel in zwei deutliche Partien aufgeteilt. Die eine von ihnen ist der Knabenchor, der den liturgischen Text in fast unverändertem Aufbau singt; das andere Kompositionsmittel wird aus elektronischem Material gebildet, das aus der Bearbeitung instrumentaler, vokaler und konkreter Elemente entstanden ist. Das gegenseitige Verhältnis dieser beiden ausführenden Mittel ist in der Messe deutlich unterstrichen: die elektronische Musik und die vokale Musik greifen nicht ineinander ein (eine einzige Ausnahme bildet das „Sanctus“), sie erscheinen nacheinander, wobei die elektronische Musik sozusagen einen tönenden Kommentar zu den entsprechenden liturgischen Teilen darbietet.

Zum Ausführenden der Vokalpartien der „Messe“ bestimmte Schäffer den bekannten Knabenchor von Poznań unter der Leitung von Jerzy Kurczewski, und zwar hatte den Komponisten „der faszinierende Klang dieses Chores — ein herber, nicht professioneller, aber deshalb eben lebendiger Klang“ zu dieser Wahl bewogen. In diesem Chor unterliegen seine Mitglieder ständig Rotationsgesetzen. Kurczewski leitet eine Gesangsschule, in der auch außermusikalische Fächer, jedoch keinerlei Spiel auf Instrumenten gelehrt werden. Die Mitglieder des Chores werden aus einer großen Menge talentierter Kinder ausgewählt, viele von ihnen haben eine makellose reine Stimme, manche ein absolutes Gehör, andere zeichnen sich durch eine allgemeine starke Musikalität aus. Die Ausdrucksweise dieses Chores ist einzigartig, einmalig, außergewöhnlich. Das Repertoire des Chores von Kurczewski umfaßt alle Epochen, was für den Komponisten ebenfalls von Bedeutung war. Die Beschränkung auf einen Knabenchor in der „Messe“ (der in tiefen Lagen von Männerstimmen unterstützt wird) stützt sich auf die sakrale Anordnung „mulier taceat in ecclesia“ (Das Weib schweige in der Kirche — Brief an die Kor., 14, 34).

Die „Elektronische Messe“ besteht aus fünf vokalen Sätzen, die von Tonbandmusik eingeleitet oder beschlossen werden. Vor dem gesungenen „Kyrie“ erscheint eine Art Einleitung: auf dem Hintergrund eines anonymen elektronischen Materials, das eine „Atmosphäre“ schafft, erscheinen auf dem Tonband Stimmen und Glockengeläut, darauf ertönt etwas stärker spezifisches elektronisches Material (Synthi) und eine Knabenstimme singt ein Zweiklangmotiv. Das gesungene „Kyrie“ ist dreiteilig und für fünf Stimmen mit Anwendung von historisch motivierten Parallelismen.