Hommage à T.S. Eliot

Description by Rachel Campbell [[-]](http://www.allmusic.com/composition/hommage-%C3%A0-t-s-eliot-for-soprano-octet-mc0002377421)

In 1986, **[Gubaydulina](http://www.allmusic.com/artist/gubaydulina-mn0001328479)** read the Four Quartets by T.S. Eliot, an experience which she described as "shattering." Three excerpts from this work then found their way into a commission from Köln Musik, which required that the composer write a piece with the same scoring as [**Schubert**](http://www.allmusic.com/artist/schubert-mn0000691239)'s Octet, so that the two compositions could be performed in a concert together. **[Gubaydulina](http://www.allmusic.com/artist/gubaydulina-mn0001328479)** added a soprano part to this grouping of instruments, and composed a work inspired by the concerns of the poems which she called "an effortless bridge into music."

Hommage à T.S. Eliot, like many of **[Gubaydulina](http://www.allmusic.com/artist/gubaydulina-mn0001328479)**'s pieces, is striking in the use of texture and instrumental effects and colors. The composer builds a substantial amount of contrast into her works through the use of highly differentiated textures, and in many compositions is concerned particularly with the expression of opposites: for example in the Hommage the otherworldly plucked string sounds and harmonics of movement IV are contrasted by the sustained string and clarinet pitches of the sixth movement. This method of building the work is also achieved by the use of different groups of instruments: the first movement is solely strings; second movement wind; third movement solo soprano; and fourth movement strings again; with the whole ensemble only coming together in the fifth and seventh movements. Additionally, other resources such as contrasting harmonies contribute to the effect of oppositions, for example the use of very traditional sounding brass fanfares in movement II against more dissonant passages in other sections (although this is not a very dissonant work overall). The theme of the poems is the intensity with which it is possible to experience time, but some of the imagery of the portions **[Gubaydulina](http://www.allmusic.com/artist/gubaydulina-mn0001328479)** has selected includes the type of oppositions just referred to: "The chill ascends … / The fever sings" and "black cloud" against "the sun."

A further arresting aspect of **[Gubaydulina](http://www.allmusic.com/artist/gubaydulina-mn0001328479)**'s writing is the subtlety with which she transforms one texture or color into another. In this octet, the sixth movement features sustained clarinet and string pitches which are played together to make a blended sound as one color is replaced by another. Chamber music has been well suited to this coloristic type of writing, and this piece is one of many in the chamber genre by **[Gubaydulina](http://www.allmusic.com/artist/gubaydulina-mn0001328479)**.

The composer has spoken of the possibility of composing four string quartets, perhaps also with choral parts, to be grouped around this piece.

Collapse ↑

Parts/Movements

1. 1st movement
2. 2nd movement
3. 3rd movement: Time and the bell have buried the day
4. 4th movement
5. 5th movement: The chill ascends from feet to knees
6. 6th movement
7. 7th movement: Sin is behovely, but...

Следующий Шедевр подчеркивает религиозность Музыки и Исполнителей еще сильней – и здесь сыграл Гидон Кремер, как инициатор и исполнитель, очень важную роль. Омаж (Hommage -) à Т.С. Елиот 1987 для сопрано и восьми инструментов, по мотивам «Четыре Квартета Элиот», главной темой которых является «Душевное Очищение» (омоложение?*) – важнейшее произведение-конгломерат классической музыки и современной поэзии Англии. Софья играет замечательно, с богатой фантазией, отражающей образы Света и Тени Элиот, и создает по этой аналогии свои – Огонь и Роза.

В её Омаже à S. Eliot пианистка подчеркивает и другие традиции авангарда. Омаж был создан в 1987 году по инициативе Гидона Кремера для кёльнской филармонии. Состав был предопределён – шубертовский октет, дополненный сопрано. «Четыре Квартета» Eliot (Томас Штерн) остались без изменений. Связь между этими двумя произведениями строится как бы самостоятельно.

Софья играет в этом цикле со Временем. Число «4» играет при этом важную роль – это и четыре Времени Года, четыре фазы человеческого бытия, наше «Временное» тут тоже можно разделить на четыре части – Настоящее, Прошлое, Будущее и... Вечность, Вневременье... Искупление и покаяние... В своих инструментальных и вокальных фразах Софья находит к поэтичным образам Времени и Вечности, Гуманизму и Вине, Свободе и Парадоксу свои музыкальные ответы и отражает их в её музыкальных фразах – изменяет длительности, обыгрывает отдельные ноты (вот где проявляется внучка-ученица Шостаковича (внучка с смысле муз. воспитания одним из ассистентов Шостаковича, не им Шостаковичем непосредственно*), обрывает фразу и заставляет слышать неслышимые, невероятные ноты... Озорно звучит верхняя часть музыкального ряда – это типично баховская фраза-речитатив (V часть). Эта пастельная, очаровательная музыка сконструирована Софье нарочно – наивным Композитором Софью не назовешь!

© 1989 Dr. Detlef Gojowy

вольный, художественный перевод текста - [Айзек](http://www.kpnemo.ru/users/621/" \t "_blank) (isaac)

Т. S. Eliot, »Vier Quartette« (1935-1942)
III
Время похоронило день погребальным звоном
Черные облака уволокли солнце в рощу
Повернет ли подсолнух к нам свою головку?
Обнимут ли нас их ростки и ветви?
Склонятся ли Эльбы холодные ветки над нами?
Когда крылья ледяной птицы
затмят и погасят застывший свет
И остановит мир своё вращение
(Burnt Norton, IV)

V
К коленям поднимается морозное дыхание
Горячка...Голова идет кругом
Тепло мне станет лишь как замерзну
И задрожу в ледовом холодном огне
Розы твои – Пламень! Дым – шипы...
Струящаяся кровь – единственный напиток
Кровавая плоть – единственная еда
Но мы верим без колебаний
Что состоим из этой крови и плоти
И радуемся Пятнице..

(East Coker. IV)

VII
Грехи ушли, всё будет хорошо
Всё будет хорошо
Всё будет хорошо
Всё-всё будет хорошо
Когда сплетутся языки огня
В огненную корону
И сплавятся воедино – Огонь и Роза
(Little Gidding, III, V)

1972 Suhrkamp издательство, Frankfurt а. M.

Both are still more marked, and religious preoccupations more overt, in the more recent Hornmage a T. S. Eliot, a work of formidable power and gripping vehemence. Only three of its seven movements actually use Eliot's words (from the Four Quartets, sung in English) but the whole work is concentrated upon his dark meditations on sin and redemption. Light and darkness, "the fire and the rose", are the central images of the texts Gubaidulina has chosen, and her musical imagery, her use of instruments even, match those images with precise poetic insight. Here there is no hint of diffuseness, the sense of imaginative and emotional unity is very strong, and the line of the piece is unbroken.