

NOTA DELL'AUTORE

Le "Visions de l'Amen" sono state concepite e scritte per due pianoforti, chiedendo a questi strumenti il massimo della forza e della varietà sonora. Ho affidato al 1°P. le difficoltà ritmiche, i grappoli di accordi, tutto ciò che è velocità, fascino e qualità di suono. Ho affidato al 2°P. la melodia principale, gli elementi tematici, tutto ciò che reclama emozione e potenza. [...]

Amen ha quattro significati diversi:

Amen, così sia l'atto creatore.

Amen, io mi sottometto, accetto. Sia fatta la tua volontà!

Amen, l'augurio, il desiderio, così sia, che tu doni a me ed io a te!

Amen, cioè, tutto è fissato per sempre, consumato in Paradiso.

Unendo le vite delle creature che, per il fatto stesso di esistere, dicono Amen, ho cercato di esprimere le varie ricchezze dell'Amen in sette visioni musicali.

I - Amen della Creazione

Amen, così sia! "Dio disse: sia la luce! E la luce fu!" (Genesi). Il 1° pianoforte fa un doppio pedale ritmico in carillon, su ritmi non retrogradabili, ripetuto aumentando o diminuendo i valori ad ogni ripetizione. Il 2°P. esprime il tema della Creazione, tema principale di tutto il lavoro: accordi ampi e solenni. L'intero brano è un crescendo. Comincia da un pianissimo assoluto, nel mistero di questa nebulosa primitiva che già contiene in potenza la luce, tutte le campane che vibrano in questa luce; luce e di conseguenza vita.

II - Amen delle stelle, del pianeta con l'anello

Danza brutale e selvaggia. Ruotano violentemente le stelle, i soli e Saturno, il pianeta con l'anello multicolore. "Dio li chiama e loro dicono: Amen, eccoci qui!" (dal libro di Baruch). Il 2°P. espone il tema della danza dei pianeti. Primo sviluppo: sotto un giro polimodale del 1°P., il 2°P. varia il ritmo e cambia il registro delle 5 note della testa del tema con salti improvvisi. Secondo sviluppo: testa del tema per eliminazione, movimento contrario e retto. Un terzo sviluppo sovrapposto: al 1°P.: la testa del tema in un pedale ritmico, 2°P.: la testa del tema con cambi di registri, poi ripresa variata della danza dei pianeti. Tutti questi movimenti mescolati evocano la vita dei pianeti e il sorprendente arcobaleno che colora l'anello ruotante di Saturno.

III - Amen dell'agonia di Gesù

Gesù soffre e piange. "Padre mio, se questo calice non può passare senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà e non la mia" (dal Vangelo secondo Matteo). Lui accetta, che la tua volontà sia fatta, Amen. Gesù è solo nell'orto degli ulivi, faccia a faccia con la sua agonia. Tre motivi musicali: 1) la maledizione del Padre sul peccato del mondo che Gesù rappresenta in questo momento; 2) un grido, gruppo ritmico ed espressivo: "anacrusi-accento-desinenza"; 3) una lamentela straziante su 4 note, in ritmi contrari. Quindi, richiamo del tema della Creazione. Un grande silenzio, interrotto da poche pulsazioni, evoca la sofferenza di quest'ora; sofferenza indicibile, che traduce un po' il sudore di sangue.

IV - Amen del desiderio

Due temi del desiderio. Il primo, lento, estatico, desiderio d'una profonda tenerezza: già profumo calmo del Paradiso. Il secondo, estremamente appassionato; l'anima è attratta da un amore terribile che si esprime in modo carnale (vedi il "Cantico dei Cantici"); ma qui non c'è nulla di carnale, solo un parossismo della sete d'amore. Un grande acquietamento sul primo tema per finire. Le due voci principali sembrano fondersi l'una nell'altra, e lì c'è solo il silenzio armonioso del Cielo ...

V - Amen degli Angeli, dei Santi, del canto degli uccelli

Canto della purezza dei santi: Amen. Vocalizzi veementi dei uccelli: Amen. "Gli angeli si prostrano davanti al trono: Amen". (Apocalisse di San Giovanni). Prima il canto dei Angeli e dei Santi, spogliato, purissimo. Quindi focalizzazione sul canto degli uccelli, dando origine ad una scrittura pianistica più brillante. Questi sono i veri canti di usignoli, merli, fringuelli, capinere e il loro miscuglio turbolento e sorridente. Ripresa del canto dei Santi, con canone di ritmi non retrogradabili, in triplice disposizione. Coda breve sugli uccelli.

VI - Amen del giudizio

Tre note ghiacciate come la campana dell'evidenza. In verità, ti dico, Amen. "Maledetto, fuggi da me" (Vangelo secondo Matteo). I maledetti sono fissati nel loro stato. Pezzo volontariamente duro e breve.

VII - Amen della Consumazione

Consumazione, Paradiso. La vita di corpi gloriosi in un carillon di luce. "Di chiarezza in chiarezza" (Libro dei Proverbi). Amen. Il 2°P. riprende il tema in accordi della Creazione e dispiega un lungo corale di Gloria. Il 1°P. (con registri estremi, acuto e grave insieme) circonda il 2°P. di un incessante carillon di accordi e di ritmi brillanti, scintillanti, in canoni ritmici sempre più serrati: le pietre preziose dell'Apocalisse che suonano, rintoccano, danzano, colorano e profumano la luce della Vita.

Olivier MESSIAEN

