

CHAN 10513

CHANDOS

The Horse with the Lavender Eye

Piano and Chamber Music
by Stephen Hartke

includes premiere recordings

Richard Faria clarinet

Ellen Jewett violin

Xak Bjerken piano

Los Angeles Piano Quartet

Robert Millard

Stephen Hartke

Stephen Hartke (b. 1952)

premiere recording

The Horse with the Lavender Eye (1997)* 17:24
Episodes for Violin, Clarinet and Piano

1	I Music of the Left. Left-handed	2:23
2	II The Servant of Two Masters. Quite manic	4:22
3	III Waltzing at the Abyss. Gingerly, but always moving along	3:58
4	IV Cancel My Rumba Lesson. Two Left Feet	6:32

premiere recording

Selections from 'Post-modern Homages' (1984–92) 13:03
for Piano

5	Sonatina-Fantasia (1987). Giubilante	3:45
6	Gymnopédie No. 4 (1984). Suave	3:06
7	Template (1985). Presto	3:12

Henrique Oswald (1852–1931)

8	Estudo-Scherzo (1902). Presto-leggiero in B flat minor · in b-Moll · en si bémol mineur	1:24
9	Sonatina DCXL (1991). Boppin' along	1:25

	Sonata (1997–98)	13:12
	for Piano	
10	I Prelude. Massive –	3:00
11	II Scherzo. Epicycles, Tap-dancing, and a Soft Shoe. Deft and lively –	6:09
12	III Postlude. Floating	4:03
	The King of the Sun (1988)†	20:03
	Tableaux for Violin, Viola, Cello and Piano	
13	I Personages in the night guided by the phosphorescent tracks of snails. Stealthily	2:17
14	II Dutch interior. Phantasmagorical	3:08
15	III Dancer listening to the organ in a Gothic cathedral. Granitic	5:45
16	Interlude. Tempo of Movement I	0:54

17	IV The flames of the sun make the desert flower hysterical. Fiery	3:36
18	V Personages and birds rejoicing at the arrival of night. Quietly energetic, with an air of innocence	4:15
		TT 64:08

Richard Faria clarinet
Ellen Jewett violin*
Xak Bjerken piano
Los Angeles Piano Quartet
Michi Wiancko violin†
Katherine Murdock viola
Peter Rejto cello
Xak Bjerken piano

Stephen Hartke: Chamber and Piano Works

A first encounter with the music of Stephen Hartke works on two levels: a visceral response to the layered rhythms and instrumental colours, and a smiling awareness that the fantastical stylistic diversity is a reflection of a musical polyglot. Whether Hartke is speaking in the tongue of mediaeval plainchant, bebop, Japanese court music, or some kaleidoscopic combination, he manages to make coherent a remoulding of various (and sometimes even imagined) traditions. His music demands a deeply engaged physical and emotional flexibility on the instrument, often layering disparate rhythms or jumping quickly between quirky non sequiturs and heartfelt tenderness. While his band of artist friends is always present in the music, it is rarely obvious – references are veiled and he avoids quotation.

For Hartke, the connection between the mediaeval and modern started when he was a child, growing up in Manhattan and singing professionally as a child chorister, all the while absorbing the crazy mix of music one can hear in any big city. His openness to a blend of the abstract and the sacred, and his disregard for the boundaries between high and low art, is heard in his varied output,

from the mediaeval-inspired *The King of the Sun*, heard here, to the blues-inflected violin duo *Oh, Them Rats Is Mean in My Kitchen*, from the surreal *The Horse with the Lavender Eye* to the Biblical satire *Sons of Noah*. He has composed concerti for the clarinetist Richard Stoltzman and the violinist Michelle Makarski, and his collaboration with The Hilliard Ensemble has resulted in three substantial works, including Symphony No. 3, commissioned by the New York Philharmonic and based on an Old English elegy. Most recently his acclaimed full-length opera *The Greater Good*, set during the Franco-Prussian War, was premiered and recorded by the Glimmerglass Opera. For Hartke, this mixing of cultures and eras comes very naturally; he is never pushing an agenda:

We composers write the music we do because we like it. We do it as an offering to intrigue, please, entertain, stimulate, and move.

The Horse with the Lavender Eye

The trio *The Horse with the Lavender Eye* of 1997 counts amongst its bewildering array of inspirations a play by Carlo Goldoni, Japanese court music and the cartoons of Robert

Crumb, as well as the work of the nineteenth-century Brazilian novelist Machado de Assis, and Looney Tunes. Hartke explains how it all works:

The ancient Japanese court, borrowing from the Chinese, was divided into left and right sides with ministries and music specific to each. The image of this official 'Music of the Left' suggested, first, the rather ceremonial character of my trio's first movement, and also its technical quirk: all three instruments are to be played by the left hand alone. In the second movement, the title of Carlo Goldoni's play *The Servant of Two Masters* seemed to me an apt description of the performance dynamic, where the piano, buffeted by conflicting demands, serves alternately as the accompaniment to the clarinet while the violin clamours for attention, and vice versa. The third movement was suggested by a chapter in Machado de Assis's novel *Dom Casmurro* wherein the narrator, observing that his story seems to be waltzing at the abyss, seeks to reassure his reader (falsely, as it turns out) by saying, 'Don't worry, dear, I'll wheel about'. For the finale, I had in mind a panel from one of R. Crumb's comics showing a character dashing about in an apocalyptic frenzy, shouting, among other things, 'Cancel my rumba

lesson!' All the movements have to do in one way or another with a sense of being off-balance – playing music with only one side of the body; being caught between insistent and conflicting demands; dancing dangerously close to a precipice, and, finally, not really being able to dance the rumba at all. Nonetheless, in the very end, a sense of calm and equilibrium comes to prevail.

Post-modern Homages

The *Post-modern Homages* (1984–92) for solo piano were not written as a set, and thus the piano writing is very different in each piece, but they share a common feature: each was composed for a friend, and each transforms aspects of an existing piece of music, working with strictly limited musical means. Hartke composed the Sonata-Fantasia in honour of the seventieth birthday of his composition teacher George Rochberg (1918–2005) and makes free use of Rochberg's String Quartet No. 1. *Gymnopédie* No. 4, which Hartke dedicated to his wife, Lisa Stidham, is a study in seventh chords. The gentle lilt of its 3/4 metre and the simultaneously fluid yet static harmony put the composer in mind of Erik Satie, hence the title. 'Template' was written while Hartke was on a Fulbright scholarship in Brazil in 1985, in response to a request by the

pianist José Eduardo Martins for an homage to the Brazilian composer Henrique Oswald (1852–1931). Based upon Oswald's *Estudo-Scherzo* in B flat minor, the piece suggests a performance of the etude at its stipulated rapid tempo but with only a handful of its notes actually sounded, the end result being an entirely new piece. Oswald's original etude is heard immediately following. Finally, Hartke wrote the Sonatina DCXL for his friend Donald Crockett, a colleague at the University of Southern California. In the tradition of the *soggetto cavato* it uses the notes D and C, and D, H (B in English notation) and C, as its thematic material, and is signed at the end with the notes S (E flat) and H – the notes alluding to the composers' initials.

Sonata for Piano

Hartke's other major work for solo piano is the vivid Sonata, cast in three movements and completed in 1998. The outer movements are sombre in tone, sometimes massive, sometimes light and birdlike. The central movement, however, is radically different in character, with a muscularity and elegant ease that brings to mind the dancing of Gene Kelly. Hartke explains the movement's title, 'Epicycles, Tap-dancing, and a Soft Shoe', thus:

The 'Epicycles' of the movement's title refer to two bits of material, one of

which starts the movement, that are generated by the nesting of simple rhythmic wheels within wheels, thus producing lively syncopated melodic figures. Some of the resulting motives suggested tap-dancing to me, so I ran with it, going so far as to place a rather idiosyncratic soft shoe as a 'trio' to the tap-dancing's 'minuet'.

The King of the Sun

Hartke composed *The King of the Sun*, his most often-performed chamber work, for the Los Angeles Piano Quartet in 1988 on a commission from Chamber Music America. He explains the genesis of the work:

The second movement ('Dutch interior') was composed last, and thus, because it was written with the benefit of hindsight, it is in some ways the key to the whole. It bears the word 'Phantasmagorical' as its tempo marking to suggest the constant shifting of musical images that drives the piece. The musical materials derive from a twentieth-century musicologist's mistranscription of a late mediaeval canon entitled *Le ray au soley* (The Sun's Ray). The movement title itself, as is the case with all the other movements, is taken from a painting by Joan Miró. In Miró's *Dutch*

interior, he based his composition on a picture postcard of a painting by the seventeenth-century Dutch genre painter Jan Steen, but his treatment is so delightfully wilful and whimsical that the original is barely recognisable. In my 'Dutch interior', I subject the canon to similar distortion, most notably rendering it as a violin solo; the underpinning of this solo has nothing to do directly with the violin part, but evokes the spirit of mediaeval music in its form, an estampie, and in its isorhythmic structure. The canon also appears in the fourth movement, 'The flames of the sun make the desert flower hysterical', now compressed into the bright, violent chords that open the piece, and then returning at the end in a direct quotation that breaks off abruptly as soon as the first serious contrapuntal 'error' is heard. The remaining movements deal with other issues, among them the recurrent 'snail music' heard first at the very beginning of the work and in several other movements thereafter. But, most curiously for a piece entitled *The King of the Sun*, most of the movements take place indoors or at night, but for the fateful solar encounter of the hapless desert flower. I had no idea in starting out that this would be the outcome, but

I welcomed it, for all its being somewhat convoluted and even arcane, because, quite simply, it was fun to do. Thus just as Miró's painting is both whimsical and serious, I have sought to accomplish the same thing in my music.

© 2009 Xak Bjerken

A student of Elsa Verdehr and Charles Neidich, the clarinetist Richard Faria has performed throughout the United States at festivals such as the Skaneateles Festival, Bard Music Festival of the Hamptons and Apple Hill Center for Chamber Music in collaborations with such groups as the Zephyros and Sylvan wind quintets, the Guild Trio and the Arianna, Atlantic and Ariadne string quartets. He has performed in the Weill Recital Hall at Carnegie Hall, and at Merkin Hall, The Kitchen, Miller Theater, and Spivey Hall, Atlanta. Among his recordings are discs devoted to music by Roberto Sierra, Steven Stucky, and Judith Weir, the last of which *Gramophone* praised as 'powerful, streetwise, colourful'. He has given notable performances of Thomas Adès's *Catch* and John Adams's clarinet concerto *Gnarly Buttons*, as well as the American premiere of works by Anders Hillborg and Matthias Ronefeld. Richard Faria is Professor of Clarinet at Ithaca College in New York.

Counting Joyce Robbins, James Buswell and Josef Gingold as her major teachers, the violinist **Ellen Jewett** received her Bachelor's degree from Indiana University and her Master's from Stony Brook University (State University of New York). She currently divides her time between the United States and Istanbul where she is one of the concertmasters of the Borusan Orchestra. She has performed throughout North America, Europe, Japan, New Zealand and Africa as a recitalist and with groups such as the American Chamber Players, New York Chamber Soloists, Apple Hill Chamber Players and Mark Morris Dance Company. Since 2000 she has been a member of the Audubon String Quartet, which performs throughout the US and is the quartet-in-residence at Shenandoah University. A frequent performer of new music, she has worked closely with composers including Philip Glass, John Harbison, Leon Kirchner, Steven Mackey, Steven Stucky and Joan Tower and has performed with contemporary music ensembles such as Continuum, Sequiter and Ensemble X. Ellen Jewett has served on the faculties at McGill University, Ithaca College, Stony Brook University, Chautauqua Institute and Meadowmount School of Music and is currently on the faculty at the Istanbul Conservatory of Music.

The pianist **Xak Bjerken** studied with Aube Tzerko at the University of California at Los Angeles and received his Master's and Doctoral degrees from the Peabody Institute as a student of and teaching assistant to Leon Fleisher. He has given solo and chamber music recitals in Europe and throughout the United States, appearing with the Scottish Chamber Orchestra, Spoleto Festival Orchestra, and members of the Los Angeles Philharmonic in Disney Hall. He has performed at the Concertgebouw in Amsterdam and Konzerthaus in Berlin as well as at Alice Tully Hall, Weill Hall and the Kennedy Center. A member and, later, co-director of Ensemble X, a new music ensemble, he has held chamber music residencies at the Tanglewood Music Center, Spoleto Festival and Olympic Music Festival, and served on the faculty of the Eastern Music Festival and Icicle Creek Festival. He released his first solo recording, entitled *High Rise*, in 2001 and has remained a busy recording artist. Xak Bjerken is an Associate Professor of Music at Cornell University where, with his wife, Miri Yampolsky, he co-directs Mayfest, an annual chamber music festival.

The **Los Angeles Piano Quartet** made its debut at The Music Center in Los Angeles in 1977, and soon earned recognition as

America's premier piano quartet. The vibrant ensemble has been repeatedly re-engaged by major chamber music presenters, and hailed by the public and press in New York, Washington, Detroit, St Louis, Chicago, Dallas, St Paul, Houston, San Francisco and Los Angeles. The Quartet has been a popular guest on Minnesota Public Radio's *St Paul Sunday* and New York's *Live from WNCN*, and has been featured at the Bermuda and Tucson festivals and the Oregon (Eugene) and Carmel Bach festivals. Following an impressive international debut at the Cheltenham Festival in England, the Quartet was engaged for an appearance

at the Concertgebouw in Amsterdam and an extensive tour of Europe. Highlights of subsequent European tours have included two additional appearances at the Concertgebouw and concerts at the Musikhalle in Hamburg and Santa Cecilia Academy in Rome. The Los Angeles Piano Quartet has been an active force in the creation of new music for piano quartet, commissioning works from such prominent contemporary composers as Stephen Hartke, Gerard Schurmann, and Steven Stucky, the Pulitzer Prize winner, whose piano quartet it premiered at the 2005 Tucson Festival. www.lapianoquartet.com

Heidi Hoffman

Richard Faria

Stephen Hartke: Kammermusik und Klavierwerke

Eine erste Begegnung mit der Musik von Stephen Hartke wirkt auf zwei Ebenen: Instinktiv reagiert man auf die geschichteten Rhythmen und Instrumentalfarben, und lächelnd wird man sich bewusst, dass in der fantastischen stilistischen Vielfalt ein musikalischer Polyglott zum Ausdruck kommt. Ob Hartke nun in der Sprache des gregorianischen Gesangs, des Bebop, der japanischen Hofmusik oder einer kaleidoskopischen Kombination solcher Systeme spricht – er vermag es, eine Neugestaltung unterschiedlicher (und zuweilen sogar erfundener) Traditionen schlüssig zu vermitteln. Seine Musik verlangt dem Instrumentalisten eine tief verpflichtete physische und emotionale Flexibilität ab, wobei oft disparate Rhythmen geschichtet oder rasche Sprünge zwischen geistreicher Unlogik und inniger Zärtlichkeit absolviert werden. Obwohl der Kreis seiner Künstlerfreunde stets in der Musik präsent ist, drängt sich dies nicht auf – Bezüge sind verschleiert, und er vermeidet Zitate.

Für Hartke entstand die Verbindung zwischen Mittelalter und Moderne während seiner Kindheit in Manhattan, wo er inmitten des musikalischen Durcheinanders einer

Großstadt als professioneller Chorsänger aufwuchs. Seine Aufgeschlossenheit gegenüber der Verquirlung des Abstrakten mit dem Sakralen und seine Bereitschaft, die Grenzen zwischen hoher Kunst und Trivialkultur zu überwinden, schlagen sich in seinem abwechslungsreichen Schaffen nieder – von dem mittelalterlich inspirierten *The King of the Sun* in der vorliegenden Sammlung bis hin zu dem bluesigen Violinduo *Oh, Them Rats Is Mean in My Kitchen*, von dem surrealen *The Horse with the Lavender Eye* bis zu der biblischen Satire *Sons of Noah*. Er hat Konzerte für den Klarinettenisten Richard Stoltzman und die Geigerin Michelle Makarski komponiert, und seine Zusammenarbeit mit dem Hilliard Ensemble hat zu drei wichtigen Werken geführt, darunter die auf einer altenglischen Elegie basierende Sinfonie Nr. 3 für die New Yorker Philharmoniker. Seine abendfüllende Oper *The Greater Good*, die während des Deutsch-Französischen Kriegs spielt, wurde mit großem Erfolg von der Glimmerglass Opera inszeniert und aufgenommen. Für Hartke ist diese Verschmelzung von Kulturen und Zeitaltern eine natürliche Angelegenheit, die keinen verborgenen Absichten folgt:

Wir Komponisten schreiben unsere Musik, weil sie uns gefällt. Wir möchten damit faszinieren, beglücken, unterhalten, anregen und bewegen.

The Horse with the Lavender Eye

Das Trio *The Horse with the Lavender Eye* von 1997 geht auf eine verblüffende Kombination von Einflüssen zurück: ein Schauspiel von Carlo Goldoni, japanische Hofmusik und die Comics von R. Crumb, die aus dem neunzehnten Jahrhundert stammenden Romane des brasilianischen Erzählers Machado de Assis und die Trickfilmserie Looney Tunes. Hartke erläutert den Zusammenhang:

Der alte japanische Hof hatte ebenso wie der chinesische Hof zwei Seiten, die über eigene Ministerien und jeweils spezifische Musik verfügten. Die Vorstellung von dieser offiziellen "Musik der Linken" suggerierte zunächst den recht zeremoniellen Charakter des Kopfsatzes im Trio, aber auch seine technische Eigenart: Alle drei Instrumente werden nur mit der linken Hand gespielt. Beim zweiten Satz schien mir der Titel von Carlo Goldonis Schauspiel *Der Diener zweier Herren* die Aufführungsdynamik gut zu beschreiben: Das Klavier, von widersprüchlichen Anforderungen hin- und hergerissen, begleitet mal die

Klarinette zur Verärgerung der Violine und mal umgekehrt die Violine. Der dritte Satz geht auf ein Kapitel in Machado de Assis' Roman *Dom Casmurro* zurück, wo der Erzähler, der mit seiner Geschichte am Randes des Abgrunds tanzt, beruhigend (wenn auch irrigerweise) erklärt: "Keine Bange, ich mache kehrt." Beim Finale dachte ich an ein Bild aus einem der Comicstrips von R. Crumb, wo eine Figur völlig verrückt herumrennt und Sachen ruft wie: "Sagt meine Rumbastunde ab!" Alle Sätze geben auf die eine oder andere Weise das Gefühl, dass das Gleichgewicht gestört ist: Musik wird mit nur einer Körperseite gespielt; die Gefangenheit zwischen hartnäckigen, unvereinbaren Forderungen; der gefährlich nahe Tanz am Abgrund; und schließlich das Unvermögen, überhaupt Rumba tanzen zu können. Trotz allem setzt sich aber am Ende ein Gefühl von Ruhe und Ausgewogenheit durch.

Post-modern Homages

Die *Post-modern Homages* (1984–1992) für Soloklavier wurden nicht als geschlossener Satz geschrieben, so dass sie sich kompositorisch deutlich voneinander abheben, haben aber doch einen gemeinsamen Faktor: Jede dieser Hommagen entstand für einen Freund, und in jedem Fall werden

Aspekte eines existierenden Musikstücks mit streng begrenzten musikalischen Mitteln umgestaltet. Hartke schuf die *Sonatina-Fantasia* zum siebzigsten Geburtstag seines Kompositionslehrers George Rochberg (1918–2005) und griff dabei freizügig auf dessen Streichquartett Nr. 1 zurück. *Gymnopédie* Nr. 4, von Hartke seiner Frau Lisa Stidham gewidmet, ist eine Studie in Septakkorden. Der sanft wiegende Dreivierteltakt und die zugleich fließende und statische Harmonie erinnerten den Komponisten an Erik Satie, was den Titel erklärt. *Template* entstand 1985, als sich Hartke mit einem Fulbright-Stipendium in Brasilien aufhielt, und erfüllte eine Bitte des Pianisten José Eduardo Martins um ein Stück in Erinnerung an den brasilianischen Komponisten Henrique Oswald (1852–1931). Von Oswalds *Estudo-Scherzo* in b-Moll ausgehend ist zu vermuten, dass die Etüde in dem vorgeschriebenen scharfen Tempo gespielt wird, aber da nur wenige Noten tatsächlich erklingen, ist das Endresultat ein völlig neues Stück. Die zugrunde liegende Etüde Oswalds folgt unmittelbar darauf. Die *Sonatina DCXL* schrieb Hartke für seinen Freund Donald Crockett, einen Kollegen an der University of Southern California. In der Tradition des *soggetto cavato* nimmt sie sich die Noten D und C sowie D, H und C zum Thema; unterzeichnet ist das Ganze

mit den Noten Es (S) und H, so dass die musikalischen Initialen beider Komponisten in das Stück einfließen.

Klaviersonate

Ein weiteres größeres Werk Hartkes für Soloklavier ist diese lebhaft dreisätzig Sonate von 1998. Die Ecksätze geben sich trist, zuweilen wuchtig, dann aber auch leicht und zart. Der mittlere Satz bringt einen radikalen Stimmungswechsel und erinnert in seiner Muskulosität und eleganten Leichtfüßigkeit an den Tänzer Gene Kelly. Den Titel des Satzes, "Epicycles, Tap-dancing, and a Soft Shoe", erklärt Hartke so:

Die "Epizykeln" im Titel des Satzes beziehen sich auf zwei thematische Elemente (eines leitet den Satz ein), die dadurch erzeugt werden, dass einfache rhythmische Kreise in andere eingebettet werden, so dass lebhaftes synkopierte Melodiefiguren entstehen. Weil ich bei einigen der resultierenden Motive unwillkürlich an den Steptanz dachte, blieb ich dabei und schob sogar eine typische Soft-Shoe-Tanzeinlage (auf weichen Sohlen) als "Trio" zu dem steppenden "Menuett" ein.

The King of the Sun

Hartke komponierte *The King of the Sun*, sein am häufigsten aufgeführtes

Kammermusikwerk, im Auftrag von Chamber Music America 1988 für das Los Angeles Piano Quartet. Zu den Ursprüngen des Werkes erklärt er:

Der zweite Satz, "Dutch interior" (Holländisches Interieur), entstand zuletzt und ist insofern gewisserweise, eben weil man im Nachhinein mehr weiß, der Schlüssel zum Ganzen. Er trägt die Tempoangabe "Phantasmagorisch", um den ständigen Wechsel der musikalischen Bilder anzudeuten, die das Stück vorantreiben. Das Material entstammt einer im zwanzigsten Jahrhundert von Musikwissenschaftlern erzeugten Fehltranskription des spätmittelalterlichen Kanons *Le ray au soley!* (Der Sonnenstrahl). Die einzelnen Satztitel beziehen sich auf Bilder von Joan Miró. Sein *Holländisches Interieur* schuf dieser nach einer Kunstpostkarte mit einem Gemälde des niederländischen Genremalers Jan Steen aus dem siebzehnten Jahrhundert; die Interpretation ist jedoch so persönlich und so kauzig, dass man das Original kaum noch erkennt. In meinem "Dutch interior" unterziehe ich den Kanon einer ähnlichen Verzerrung, am auffälligsten vielleicht durch die Präsentation als Violinsolo; die Untermauerung dieses

Solos hat keinen direkten Zusammenhang mit der Violinstimme, sondern beschwört in ihrer Form, einer Estampe, und ihrer isorhythmischen Struktur den Geist der mittelalterlichen Musik herauf. Der Kanon tritt im vierten Satz, "The flames of the sun make the desert flower hysterical" (Die Strahlen der Sonne machen die Wüstenblume hysterisch), erneut auf, diesmal komprimiert zu den strahlenden, stürmischen Akkorden, die das Stück einleiten, und dann noch einmal am Ende in einem direkten Zitat, das abrupt abbricht, wenn der erste schwere kontrapunktische "Fehler" zu hören ist. Den verbleibenden Sätzen geht es um andere Fragen, so etwa die wiederkehrende "Schneckenmusik", die ganz zu Anfang des Werkes und danach in mehreren weiteren Sätzen auftaucht. Für ein Werk mit dem Titel *The King of the Sun* (Der Sonnenkönig) ist es jedoch besonders eigenartig, dass die meisten Sätze aus Innenraum- oder Nachtszenen bestehen – ausgenommen nur die fatale Begegnung der unglücklichen Wüstenblume mit der Sonne. Ich hatte am Anfang keine Ahnung, dass es so kommen würde, aber mir war es recht, denn obwohl es alles etwas verwickelt, wenn nicht sogar obskur war, hat es einfach Spaß gemacht. So wie die Malerei

Mirós kauzig und anspruchsvoll zugleich ist, wollte ich diesem Beispiel mit meiner Musik folgen.

© 2009 Xak Bjerken
Übersetzung: Andreas Klatt

Seit seinem Studium bei Elsa Verdehr und Charles Neidich ist der Klarinettenist **Richard Faria** in vielen Teilen der USA aufgetreten, so etwa beim Skaneateles Festival, Bard Music Festival of the Hamptons und Apple Hill Center for Chamber Music, dabei oft mit Ensembles wie den Zephyros und Sylvan Blasquintetten, dem Guild Trio und den Arianna, Atlantic und Ariadne Streichquartetten. Außerdem stand er in der Weill Recital Hall (Carnegie Hall), Merkin Hall, The Kitchen, am Miller Theater und in der Spivey Hall Atlanta auf dem Programm. Er hat Musik von Roberto Sierra, Steven Stucky und Judith Weir aufgenommen, wobei letztere CD von *Gramophone* als "kraftvoll, gerissen, farbenfroh" hervorgehoben wurde. Nachhaltigen Eindruck hinterließ er auch mit *Catch* von Thomas Adès und dem Klarinettenkonzert *Gnarly Buttons* von John Adams sowie der amerikanischen Erstaufführung von Werken Anders Hillborgs und Matthias Ronnefelds. Richard Faria ist Professor für Klarinette am Ithaca College New York.

Die Geigerin **Ellen Jewett** wurde von Joyce Robbins, James Buswell und Josef Gingold unterrichtet und besuchte die Indiana University (BA) und die Stony Brook University (State University of New York) (MA). Gegenwärtig verbringt sie ihr Arbeitsjahr teils in den Vereinigten Staaten, teils in der Türkei, wo sie als Konzertmeisterin beim Borusan Istanbul Filarmoni Orkestrasi wirkt. Sie ist in ganz Nordamerika, Europa, Japan, Neuseeland und Afrika in Solokonzerten und mit Ensembles wie den American Chamber Players, New York Chamber Soloists, Apple Hill Chamber Players und der Mark Morris Dance Company aufgetreten. Seit dem Jahr 2000 gehört sie dem Audubon String Quartet an, das landesweit in den USA und als Gastquartett an der Shenandoah University auftritt. Als engagierte Interpretin neuer Musik hat sie mit Komponisten wie Philip Glass, John Harbison, Leon Kirchner, Steven Mackey, Steven Stucky und Joan Tower zusammengearbeitet und mit gegenwartsorientierten Ensembles wie Continuum, Sequiter und Ensemble X konzertiert. Ellen Jewett hat als Fakultätsmitglied an mehreren amerikanischen Lehranstalten (McGill University, Ithaca College, Stony Brook University, Chautauqua Institute und Meadowmount School of Music) unterrichtet und lehrt derzeit auch am Konservatorium Istanbul.

Der Pianist **Xak Bjerken** studierte bei Aube Tzerko an der University of California Los Angeles und promovierte nach seinem MA am Peabody Institute als Schüler und Lehrassistent von Leon Fleisher. Er hat Solo- und Kammermusikkonzerte in Europa und den USA gegeben und ist mit dem Scottish Chamber Orchestra, Spoleto Festival Orchestra sowie in der Disney Hall mit Mitgliedern des Los Angeles Philharmonic aufgetreten, außerdem im Concertgebouw Amsterdam und Konzerthaus Berlin, in der Alice Tully Hall, Weill Hall und dem Kennedy Center. Als Mitglied und später auch Kodirektor von Ensemble X, einem Kammerensemble für neue Musik, war er Gast beim Tanglewood Music Center, Spoleto Festival und Olympic Music Festival und Mitglied des Festkomitees des Eastern Music Festival und Icicle Creek Festival. Seit seiner ersten Soloschallplatte, 2001 unter dem Titel *High Rise* erschienen, hat ihn auch die Studiotätigkeit stark beschäftigt. Xak Bjerken ist Associate Professor of Music an der Cornell University, wo er gemeinsam mit seiner Frau, Miri Yampolsky, das jährliche Kammermusikfestival Mayfest leitet.

Das **Los Angeles Piano Quartet** trat 1977 im Music Center Los Angeles zum erstenmal öffentlich auf und fand schon bald darauf Anerkennung als führendes Klavierquartett

Amerikas. Das dynamische Ensemble wird von namhaften Kammermusikveranstaltern mit Vorliebe verpflichtet und ist in New York, Washington, Detroit, St. Louis, Chicago, Dallas, St. Paul, Houston, San Francisco und Los Angeles bei Öffentlichkeit und Presse gleichermaßen auf Anklang gestoßen. Das Quartett ist gern gesehener Gast in Rundfunkprogrammen wie *St. Paul Sunday* (Minnesota Public Radio) und *Live from WNCN* (New York) und bei den Festivals von Bermuda und Tucson sowie den Oregon (Eugene) und Carmel Bach Festivals aufgetreten. Nach seinem eindrucksvollen internationalen Debüt beim Cheltenham Festival in England wurde das Quartett zu einem Auftritt im Concertgebouw Amsterdam und einer ausgedehnten Europatournee eingeladen. Höhepunkte neuerlicher Gastspielreisen durch Europa waren zwei weitere Auftritte im Concertgebouw sowie Konzerte in der Musikhalle Hamburg und der Accademia di Santa Cecilia Rom. Das Los Angeles Piano Quartet fördert das Schaffen neuer Musik für Klavierquartette und hat Werke bei namhaften zeitgenössischen Komponisten wie Stephen Hartke, Gerard Schurmann, und Steven Stucky in Auftrag gegeben; das Klavierquartett des Pulitzer-Preisträgers Stucky kam beim Tucson Festival 2005 zur Uraufführung. www.lapianoquartet.com

Ellen Jewett

Husam Suleymangil

Stephen Hartke: Œuvres de musique de chambre et pour piano

Une première rencontre avec la musique de Stephen Hartke s'opère sur deux niveaux: une réponse viscérale aux superpositions de rythmes et de couleurs instrumentales, et la prise de conscience souriante que cette extraordinaire diversité stylistique est le reflet d'un polyglotte musical. Qu'il parle la langue du plain-chant médiéval, du bebop, de la musique de cour japonaise ou de quelque combinaison kaléidoscopique, Hartke parvient à créer une refonte cohérente (et parfois même imaginée) de diverses traditions. Sa musique exige de l'instrumentiste un profond engagement physique et une grande flexibilité émotionnelle, et elle superpose souvent des rythmes disparates ou saute rapidement entre des illogismes et une tendresse venant du cœur. Si le groupe de ses amis artistes est toujours présent dans la musique, c'est rarement évident – les références sont voilées, et il évite toute citation.

Pour Hartke, le lien entre médiéval et moderne se développa pendant son enfance qu'il passa à Manhattan, chantant professionnellement comme choriste, et absorbant le mélange inouï de musique que l'on peut entendre dans une grande ville. Son

ouverture d'esprit au mariage entre abstrait et sacré, ainsi que son dédain pour les frontières entre art savant et art populaire, se manifestent dans sa production variée allant de *The King of the Sun* inspiré par le Moyen Age enregistré ici, jusqu'au duo pour violon *Oh, Them Rats Is Mean in My Kitchen* aux couleurs de blues, en passant par *The Horse with the Lavender Eye* surréaliste et la satire biblique *Sons of Noah*. Il a composé des concertos pour le clarinetiste Richard Stoltzman et la violoniste Michelle Makarski, et sa collaboration avec le Hilliard Ensemble a donné naissance à trois œuvres importantes parmi lesquelles la Symphonie no 3 commandée par le New York Philharmonic et se fondant sur une élégie en vieil anglais. Fort récemment, son opéra très acclamé *The Greater Good*, dont l'action se situe pendant la guerre franco-prussienne, a été créé et enregistré par le Glimmerglass Opera. Pour Hartke, ce mélange de cultures et d'époques est parfaitement naturel; il ne cherche jamais à imposer un programme quelconque:

Nous autres compositeurs, nous écrivons de la musique parce que nous aimons ça. Nous le faisons comme une offrande

destinée à intriguer, plaire, amuser, stimuler, et émouvoir.

The Horse with the Lavender Eye

Composé en 1997, le trio *The Horse with the Lavender Eye* (Le Cheval à l'œil couleur de lavande) compte parmi sa déconcertante gamme d'inspirations une pièce de Carlo Goldoni, la musique de cour japonaise, les bandes dessinées de Robert Crumb, l'œuvre du romancier brésilien du dix-neuvième siècle Machado de Assis et Looney Tunes. Hartke explique comment tout cela fonctionne:

La cour japonaise antique, empruntant à la Chine, était divisée en un côté gauche et un côté droit avec des ministères et des musiques spécifiques à chacune. L'image de cette officielle "Musique du côté gauche" suggéra, en premier lieu, le caractère plutôt cérémoniel du premier mouvement de mon trio, ainsi que la bizarrerie de sa technique: les trois instruments sont joués par la main gauche seule. Dans le deuxième mouvement, le titre de la pièce de Carlo Goldoni, *Le Serviteur de deux maîtres*, m'a semblé une description appropriée de la dynamique de l'exécution au cours de laquelle le piano, ballotté par des demandes conflictuelles, sert tour à tour d'accompagnateur de la clarinette tandis que le violon réclame l'attention,

et vice versa. Le troisième mouvement s'inspire d'un chapitre du roman de Machado de Assis, *Dom Casmurro*, dans lequel le narrateur, observant que son histoire semble valser au-dessus d'un abîme, tente de rassurer son lecteur (faussement, comme il s'averra) en déclarant, "Ne t'inquiète pas, mon cher, je tournerai autour." Pour le finale, j'avais à l'esprit l'image de l'une des bandes dessinées de Robert Crumb montrant un personnage se démenant en une sorte de frénésie apocalyptique et criant, entre autres, "Annulez ma leçon de rumba!" D'une manière ou d'une autre, tous les mouvements ont un lien avec le sentiment d'un déséquilibre – jouant de la musique avec un seul côté du corps; étant aux prises avec des demandes insistantes et conflictuelles; dansant dangereusement au bord d'un précipice et, finalement, pas vraiment capable de danser la rumba. Néanmoins, à la touche finale, un sentiment de calme et d'équilibre finit par prévaloir.

Post-modern Homages

Les *Post-modern Homages* (1984–1992) pour piano solo n'ont pas été écrits pour former un recueil, ce qui explique l'écriture pianiste très différente de chaque pièce; cependant, ils possèdent un point commun:

chacun de ces hommages a été composé pour un ami et transforme certains aspects d'une pièce existante, et fonctionne avec des moyens musicaux strictement limités. Hartke composa la *Sonatina-Fantasia* en l'honneur du soixante-dixième anniversaire de son professeur de composition George Rochberg (1918–2005) et utilise librement des éléments du Quatuor à cordes no 1 de celui-ci. *Gymnopédie* no 4, que Hartke dédia à son épouse Lisa Stidham, est une étude en accords de septième. Le doux balancement de sa mesure à 3/4 et l'harmonie simultanément fluide et pourtant statique lui firent songer à Erik Satie, d'où le titre. Hartke composa "Template" au Brésil, où il séjourna grâce à une bourse Fulbright en 1985, en réponse à la demande du pianiste José Eduardo Martins d'écrire un hommage au compositeur brésilien Henrique Oswald (1852–1931). Fondée sur l'*Estudo-Scherzo* en si bémol mineur d'Oswald, la pièce suggère une exécution de cette étude au tempo rapide demandé, mais avec seulement quelques-une de ses notes effectivement jouées, le résultat donnant une pièce entièrement nouvelle. L'étude originale d'Oswald est jouée immédiatement après. Enfin, Hartke a écrit la *Sonatina DCXL* pour son ami Donald Crockett, un collègue de l'University of Southern California. Suivant la tradition du *soggetto cavato*, l'œuvre utilise les notes D (ré) et C (ut), et D, H (si) (B dans

la notation anglaise) et C comme matériau thématique, et à la fin porte la signature des notes S (mi bémol) et H – faisant allusion aux initiales des compositeurs.

Sonate pour piano

Constituée de trois mouvements et achevée en 1998, la très vivante Sonate est l'autre pièce majeure pour piano solo de Hartke. Les mouvements externes possèdent un ton sombre, parfois massif, parfois léger à la façon des oiseaux. Le mouvement central, cependant, est d'un caractère entièrement différent, avec une musculature et une élégante facilité qui font songer à la danse de Gene Kelly. Le compositeur explique en ces termes le titre du mouvement "Epicycles, Tap-dancing, and a Soft Shoe":

Les "Épicycles" du titre du mouvement font référence à deux éléments du matériau, dont l'un commence le mouvement, qui sont générés par l'emboîtement de simples roues rythmiques à l'intérieur d'autres roues, produisant ainsi de vives figures mélodiques syncopées. Quelques-uns des motifs ainsi obtenus m'ont fait penser aux claquettes [tap-dancing], aussi m'en suis-je emparés, allant jusqu'à placer une chaussure simple caractéristique [soft shoe] comme "trio" dans le "minuet" de claquettes.

The King of the Sun

Hartke composa *The King of the Sun* (Le Roi du soleil), sa partition de musique de chambre la plus souvent jouée, pour le Los Angeles Piano Quartet en 1988 en réponse à une commande de Chamber Music America. Il nous explique la genèse de l'œuvre:

Le deuxième mouvement ("Dutch interior") a été composé en dernier, et ainsi, du fait qu'il fut écrit avec du recul, il constitue en quelque sorte la clé de l'ensemble. Il porte le terme "Phantasmagorical" comme indication de tempo afin de suggérer les images musicales constamment changeantes qui dirigent la pièce. Le matériau musical dérive de l'erreur de transcription d'un musicologue du vingtième siècle d'un canon médiéval tardif intitulé *Le ray au soleyl*. Le titre du mouvement lui-même, comme c'est le cas pour tous les autres mouvements, est emprunté à un tableau de Joan Miró. Il prit pour fondement de son *Intérieur hollandais* une carte postale représentant une toile du peintre de genre hollandais du dix-septième siècle Jan Steen, mais son traitement est si merveilleusement délibéré et saugrenu que l'original en devient presque méconnaissable. Dans mon "Intérieur hollandais", je soumetts le canon à une

semblable distorsion, notamment en le transformant en un solo pour violon; le soutien de ce solo n'a rien à voir directement avec la partie de violon, mais évoque l'esprit de la musique médiévale par sa forme – une estampe –, et par sa structure isorythmique. Le canon apparaît également dans le quatrième mouvement, "The flames of the sun make the desert flower hysterical" (Les flammes du soleil rendent les fleurs du désert hystériques), maintenant compressé dans les accords éclatants et violents qui ouvrent la pièce, puis revenant à la fin dans une citation directe qui s'interrompt subitement dès que l'on entend la première sérieuse "erreur" contrapuntique. Les autres mouvements traitent d'autres questions, parmi lesquelles la récurrente "musique de serpent" d'abord entendue au tout début de l'œuvre et dans plusieurs mouvements par la suite. Mais, très curieusement pour une œuvre intitulée *Le Roi du soleil*, la plupart des mouvements prennent place à l'intérieur d'une pièce ou pendant la nuit, à l'exception de la fatidique rencontre du soleil avec l'infortunée fleur du désert. Je n'avais aucune idée en commençant que tel serait le dénouement, mais je l'ai accueilli volontiers en dépit de son caractère quelque peu compliqué,

voire obscur, parce que c'était tout simplement amusant de le faire. Tout comme le tableau de Miró est à la fois fantaisiste et sérieux, j'ai cherché à obtenir la même chose dans ma musique.

© 2009 **Xak Bjerken**
Traduction: Francis Marchal

Élève d'Elsa Verdehr et de Charles Neidich, le clarinettiste **Richard Faria** s'est produit à travers les États-Unis dans des festivals tels que le Skaneateles Festival, le Bard Music Festival aux Hamptons et Apple Hill Center (musique de chambre) avec divers ensembles, notamment les quintettes à vent Zephyros et Sylvan, le Trio Guild et les quatuors Arianna, Atlantic et Ariadne. Il a joué au Weill Recital Hall de Carnegie Hall, au Merkin Hall, The Kitchen, au Miller Theater et au Spivey Hall d'Atlanta. Sa discographie inclut des enregistrements consacrés à des œuvres de Roberto Sierra, Steven Stucky et Judith Weir – ce dernier a reçu les louanges du magazine *Gramophone* qui l'a décrit comme étant "puissant, réaliste, coloré". Il a donné des interprétations remarquées de *Catch* de Thomas Adès et du Concerto pour clarinette *Gnarly Buttons* de John Adams, ainsi que les premières américaines d'œuvres d'Anders Hillborg et Matthias Ronefeld.

Richard Faria est professeur de clarinette à l'Ithaca College de New York.

La violoniste **Ellen Jewett** compte comme ses professeurs les plus importants Joyce Robbins, James Buswell et Josef Gingold. Elle est titulaire d'une licence de l'Université d'Indiana et d'une maîtrise de la Stony Brook University (l'Université de l'État de New York). Elle partage actuellement son temps entre les États-Unis et Istanbul où elle est l'un des premiers violons de l'Orchestre Borusan. Elle s'est produite à travers toute l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon, la Nouvelle Zélande et l'Afrique, en récital et avec des ensembles tels que les American Chamber Players, les New York Chamber Soloists, les Apple Hill Chamber Players et la Mark Morris Dance Company. Depuis 2000 elle est membre du Audubon String Quartet qui se produit à travers les États-Unis et est quatuor en résidence à la Shenandoah University. Jouant fréquemment de nouvelles œuvres, elle a collaboré étroitement avec des compositeurs tels que Philip Glass, John Harbison, Leon Kirchner, Steven Mackey, Steven Stucky, Joan Tower, et s'est produite avec des ensembles de musique contemporaine parmi lesquels Continuum, Sequiter et l'Ensemble X. Ellen Jewett a enseigné à la McGill University, à l'Ithaca College de New York et à Stony Brook, au Chautauqua Institute et à la Meadowmount School of Music. Elle est

actuellement professeur au Conservatoire de musique d'Istanbul.

Le pianiste **Xak Bjerken** a étudié avec Aube Tzerko à l'Université de Californie à Los Angeles. Il a obtenu sa maîtrise et son doctorat au Peabody Institute comme étudiant et professeur assistant de Leon Fleisher. Il a donné des récitals en solo et en musique de chambre en Europe et à travers tous les États-Unis, se produisant avec le Scottish Chamber Orchestra, l'Orchestre du Festival de Spolète et des membres du Los Angeles Philharmonic au Disney Hall. Il a joué au Concertgebouw d'Amsterdam, au Konzerthaus de Berlin, à l'Alice Tully Hall, au Weill Hall et au Kennedy Center de Washington, DC. Membre puis co-directeur de l'Ensemble X, un groupe qui se consacre à la nouvelle musique, il a été musicien de chambre en résidence au Tanglewood Music Center, au Festival de Spolète et à l'Olympic Music Festival, et a enseigné dans le cadre de l'Eastern Music Festival et de l'Icicle Creek Festival. Il a publié en 2001 son premier album solo intitulé *High Rise*, et continue à réaliser de nombreux enregistrements. Xak Bjerken est professeur de musique à l'Université de Cornell où avec son épouse Miri Yampolsky il co-dirige Mayfest, un festival annuel de musique de chambre.

Après avoir fait ses débuts au Music Center de Los Angeles en 1977, le **Los Angeles**

Piano Quartet s'est rapidement imposé comme le meilleur quatuor avec piano d'Amérique. Constamment réengagé par les plus importants organisateurs de concerts de musique de chambre, cet ensemble plein de brio a été salué par le public et la presse à New York, Washington, Detroit, St Louis, Chicago, Dallas, St Paul, Houston, San Francisco et Los Angeles. Invité très apprécié du programme *St Paul Sunday* de la Minnesota Public Radio et de *Live from WNCN* de la radio de New York, le quatuor s'est produit dans des festivals aux Bermudes, au Tucson Festival, Oregon (Eugene) et Carmel Bach. À la suite de son impressionnant début international au Cheltenham Festival en Angleterre, le Los Angeles Piano Quartet a été engagé à se produire au Concertgebouw d'Amsterdam et à faire une importante tournée à travers l'Europe. Parmi les grands moments de ses tournées européennes ultérieures, on citera deux autres prestations au Concertgebouw et des concerts à la Musikhalle de Hambourg et à l'Accademia Santa Cecilia de Rome. Le Los Angeles Piano Quartet tient un rôle très actif dans la création de nouvelles partitions pour quatuor avec piano, commandant des œuvres à des compositeurs aussi éminents que Stephen Hartke, Gerard Schurmann et Steven Stucky, lauréat du Prix Pulitzer, dont il a créé le quatuor avec piano au Tucson Festival en 2005. www.lapianoquartet.com

Kevin Sprague / Studio Two

Xak Bjerken

You can now purchase Chandos CDs online at our website: www.chandos.net
To order CDs by mail or telephone please contact Liz: 0845 370 4994

For requests to license tracks from this CD or any other Chandos discs please find application forms on the Chandos website or contact the Finance Director, Chandos Records Ltd, direct at the address below or via e-mail at srevill@chandos.net.

Chandos Records Ltd, Chandos House, 1 Commerce Park, Commerce Way, Colchester, Essex CO2 8HX, UK.
E-mail: enquiries@chandos.net Telephone: + 44 (0)1206 225 200 Fax: + 44 (0)1206 225 201

Chandos 24-bit recording

The Chandos policy of being at the forefront of technology is now further advanced by the use of 24-bit recording. 24-bit has a dynamic range that is up to 48 dB greater and up to 256 times the resolution of standard 16-bit recordings. These improvements now let you the listener enjoy more of the natural clarity and ambience of the 'Chandos sound'.

Recording producers Joel Gordon and Xak Bjerken

Sound engineer Joel Gordon

Editor Joel Gordon

Mastering Jonathan Cooper

A & R administrator Mary McCarthy

Recording venue Performing Arts Center, Purchase College (State University of New York), New York; 6 and 7 January and 12 August 2006

Front cover 'A horseshoe in special colouring', photograph © Jitka Saniova/Arcangel Images

Back cover Photograph of the Los Angeles Piano Quartet by Kevin Sprague/Studio Two

Design and typesetting Cassidy Rayne Creative

Booklet editor Finn S. Gundersen

Copyright Keiser Classical (BMI)

© 2009 Chandos Records Ltd

© 2009 Chandos Records Ltd

Chandos Records Ltd, Colchester, Essex CO2 8HX, England

Printed in the EU

CHANDOS DIGITAL

CHAN 10513

Stephen Hartke (b. 1952)

premiere recording

1 - 4 **The Horse with the Lavender Eye** (1997)* 17:24
Episodes for Violin, Clarinet and Piano

premiere recording

5 - 9 **Selections from 'Post-modern Homages'** 13:03
(1984–92)
for Piano

10 - 12 **Sonata** (1997–98) 13:12
for Piano

13 - 18 **The King of the Sun** (1988)† 20:03
Tableaux for Violin, Viola, Cello and Piano

TT 64:08

Richard Faria clarinet
Ellen Jewett violin*
Xak Bjerken piano

Los Angeles Piano Quartet
Michi Wiancko violin†
Katherine Murdock viola
Peter Rejto cello
Xak Bjerken piano

© 2009 Chandos Records Ltd
© 2009 Chandos Records Ltd
Chandos Records Ltd • Colchester • Essex • England

HARTKE: PIANO AND CHAMBER MUSIC – Los Angeles Piano Quartet

CHANDOS
CHAN 10513

HARTKE: PIANO AND CHAMBER MUSIC – Los Angeles Piano Quartet

CHANDOS
CHAN 10513