

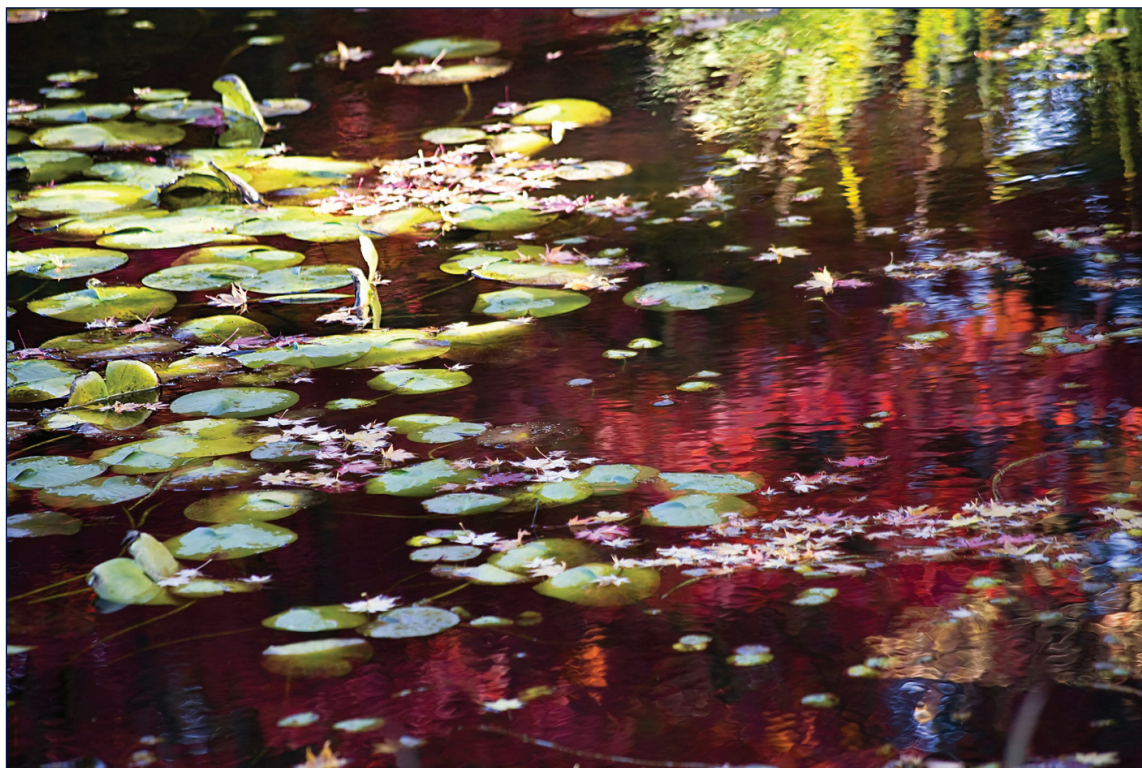

CANADIAN CLASSICS
CLASSIQUES CANADIENS

**COULTHARD • WEINZWEIG
GUERRERO • ARCHER**
When Music Sounds

Joan Harrison, Cello • Elaine Keillor, Piano

WHEN MUSIC SOUNDS: Canadian Cello Music Coulthard • Weinzweig • Guerrero • Archer

Canadian composers turned their attention to composing for the cello in the 19th century. Unfortunately works such as the *Suite for Cello and Piano*, written by Calixa Lavallée (1842–1891), the composer of Canada's national anthem, have so far not been located even though their first performances met with considerable success. This recording presents subsequent compositions for this medium by Canadians that deserve to be heard and better known.

Jean COULTHARD (1908–2000)

When Music Sounds (1970)

Sonata for Cello and Piano (1946)

The selections are framed with works by the Vancouver-born Jean Coulthard. Her *Sonata for Cello and Piano* marks an important point in establishing her unique voice. After studying one year in London, England, where she had Vaughan Williams as a tutor, she returned to her home city. Fortunately Arthur Benjamin settled in Vancouver during the war years and from him she received real guidance in composition. Consultations with Aaron Copland, Béla Bartók, and Arnold Schoenberg solidified her efforts. By the mid-1940s she had found her own voice, building on the influences of Debussy and establishing her own harmonic language combining major and minor triads. That voice can be readily heard in this three-movement sonata. Listen for the beginning of the second movement that clearly suggests Debussy's famous *Clair de lune*.

Coulthard's later work *When Music Sounds* exemplifies her lyricism and sensitive treatment of both instruments. This cello and piano version is her own arrangement of the piano solo, *Prelude VIII: Song* inspired by the poem, *When Music Sounds* of Walter De La Mare.

John WEINZWEIG (1913–2006)

Sonata for Cello and Piano, 'Israel' (1949)

John Weinzweig (1913–2006) dedicated his *Cello Sonata* to the newly-founded state of Israel. He had been using the serial technique for a decade, but challenged himself in this work to combine its principles with Jewish-influenced melodies. The first movement incorporates a Yemenite melody and thus although twelve different pitches are heard in the opening cello melody, this is not the twelve-pitch set that the composer selected for this movement. For Weinzweig, lyricism always had to come first regardless of

the exact ordering of his chosen set. Texturally the cello acts as a cantor while the piano responds as if it were the congregation. This tense situation acts as a pleading for a resolution. Its climax arrives in a solo cello cadenza, reminiscent of the *niggun*, a strongly rhythmic improvised song that represents pure religious ecstasy. The heraldic opening of the second movement seems to announce the establishment of the new state of Israel. In this movement Weinzweig uses segments of the serial set that he had chosen to build the opening chords in the piano and to provide the basis for lyrical material for the cello. The music at times represents the periods of turbulence and struggle that occurred to create the new nation state. In contrast to those sections there are lyrical passages expressing attainment. Thus the composer has aimed to musically describe the difficulties and satisfactions being experienced in the geographical area now known as Israel.

Alberto GUERRERO (1886–1959)

Chants oubliés and Danse (1916)

Alberto Guerrero is best remembered as the main teacher of Canada's iconic pianist, Glenn Gould. In his native country of Chile, Guerrero was known as a fine composer of stage music as well as a pianist and pedagogue. Before finally settling in Toronto, he had several tours with the cellist Michael Penha. They gave a New York performance of *Chants oubliés* in 1916. About this concert the critic of *Musical America* wrote: "The works were so Ornsteinly [Leo Ornstein] original." John Beckwith, Guerrero's biographer (2006) considers this work of his few extant compositions to be outstanding. Obviously the impressionism of Debussy and Ravel has been absorbed by Guerrero and extended in new directions. As might be expected in the work of a South American, the *Danse* has subtle touches of a Spanish flavor in its rhythms.

Violet ARCHER (1913–2000)

Sonata for Cello and Piano (1956, rev. 1972)

Violet Archer wrote her *Sonata for Cello and Piano* at the MacDowell Colony in 1956. Montreal-born Archer studied at McGill University and then completed a graduate degree at Yale University where she worked under Paul Hindemith. Her years as a member of the Montreal Women's Symphony Orchestra had given her a keen sense of the individuality of each instrument. In this *Sonata* she exploits different sides of the characters of the two instruments, at times sensuous,

acrobatic, or witty. Like Coulthard she refers to older models of composition. The Baroque dance of the *Sarabande* was an inspiration for Coulthard's second movement of the *Sonata*, while Archer draws on the Baroque concept of a slow-fast-slow-fast tempo arrangement of the four movements in her *Sonata*. Obviously both composers in their harmonic language draw on developments of the late nineteenth and early twentieth century.

© Elaine Keillor 2014

WHEN MUSIC SOUNDS : Musique canadienne pour violoncelle

Coulthard • Weinzweig • Guerrero • Archer

Les compositeurs canadiens ont commencé à s'intéresser au violoncelle au XIXe siècle. Malheureusement, des œuvres comme la *Suite pour violoncelle et piano*, écrite par Calixa Lavallée (1842-1891), qui a également signé l'hymne national du Canada, n'ont pas encore été retrouvées, malgré le succès considérable que leurs créations avaient rencontré. Le présent disque contient des compositions canadiennes plus tardives qui méritent le détour et gagneraient à être plus connues.

Jean COULTHARD (1908–2000)

When Music Sounds (1970)

Sonate pour violoncelle et piano (1946)

Ce programme débute et s'achève par des morceaux de Jean Coulthard (1908-2000), native de Vancouver. Sa Sonate pour violoncelle et piano (1946) marque une étape importante de son évolution, l'époque où elle affermit son style distinctif. Après avoir étudié pendant un an à Londres, en Angleterre, où elle eut Vaughan Williams pour tuteur, elle regagna sa ville natale. Par chance, Arthur Benjamin se fixa à Vancouver pendant la guerre, et il lui prodigua des conseils éclairés en matière de composition. Ses efforts se virent encouragés par des consultations avec Aaron Copland, Béla Bartók et Arnold Schoenberg. Au milieu des années 1940, elle avait trouvé sa voix bien à elle, influencée par Debussy et elle établit son propre langage harmonique, alliant des accords de trois notes majeurs et mineurs. On distingue bien cette voix dans la présente sonate en trois mouvements, en particulier au début du deuxième, qui évoque nettement le célèbre *Clair de lune* de Debussy.

When Music Sounds (1970), une œuvre plus tardive de Jean Coulthard, exalte son lyrisme et la sensibilité avec

laquelle elle traite les deux instruments. Cette version pour violoncelle et piano est son propre arrangement de *Prelude VIII: Song*, morceau pour piano seul inspiré par le poème « *When Music Sounds* » de Walter De La Mare.

John WEINZWEIG (1913–2006)

Sonate pour violoncelle et piano, « Israël » (1949)

John Weinzweig (1913-2006) dédia sa Sonate pour violoncelle de 1949 à l'état d'Israël nouvellement fondé. Il utilisait déjà la technique sérielle depuis dix ans, mais il décida de se surpasser dans cet ouvrage en combinant ses principes avec des mélodies d'influence judaïque. Le premier mouvement incorpore un air yéménite et ainsi, même si on entend douze notes différentes dans la mélodie de violoncelle initiale, il ne s'agit pas de la série de douze notes choisie par le compositeur pour ce mouvement. Selon Weinzweig, le lyrisme devait toujours l'emporter, quel que soit l'ordre exact de la série choisie. Du point de vue de la texture, le violoncelle joue le rôle du cantor tandis que le piano lui répond comme s'il s'agissait d'une congrégation. Cette situation tendue semble plaider pour une résolution. Le point culminant est une cadence de violoncelle soliste qui rappelle le *niggun*, chanson improvisée fortement rythmique

représentant l'extase religieuse à l'état pur. L'ouverture hérauldique du deuxième mouvement semble annoncer la création du nouvel état d'Israël. Dans ce mouvement, Weinzwieg utilise des segments de la suite sérielle qu'il avait choisie pour construire les accords initiaux au piano et fournir la base du matériau lyrique destiné au violoncelle. Par endroits, la musique représente les périodes de tumulte et de conflit qui ont précédé la création du nouvel état nation. En contraste avec ces sections, on rencontre des passages lyriques qui expriment le but atteint. C'est ainsi que le compositeur a cherché à décrire en musique les difficultés et les satisfactions qui ont marqué la région géographique que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Israël.

Alberto GUERRERO (1886–1959)
Chants oubliés et Danse (1916)

Quand on évoque Alberto Guerrero (1886-1959), on se souvient surtout qu'il fut le principal professeur du mythique pianiste canadien Glenn Gould. Au Chili, son pays natal, Guerrero était surtout connu pour être un compositeur de musique de scène ainsi qu'un pianiste et un pédagogue. Avant de se fixer définitivement à Toronto, il effectua plusieurs tournées avec le violoncelliste Michael Penha. En 1916, ils donnèrent à New York une exécution des *Chants oubliés*, à l'issue de laquelle le critique de *Musical America* écrivit : « Les pièces avaient l'originalité de celles de Leo Ornstein. » Dans son ouvrage de 2006, John Beckwith, le biographe de Guerrero, considérait cette œuvre, l'une des plus vastes créations du compositeur, comme une

réalisation exceptionnelle. De toute évidence, Guerrero avait absorbé l'impressionnisme de Debussy et de Ravel, le menant dans de nouvelles directions. Comme on peut s'y attendre de la part d'une œuvre sud-américaine, les rythmes de la *Danse* sont subtilement hispanisants.

Violet ARCHER (1913–2000)
Sonate pour violoncelle et piano (1956, rév. 1972)

Violet Archer (1913-2000) écrivit sa Sonate pour violoncelle et piano à la MacDowell Colony en 1956. Née à Montréal, Violet Archer fit ses études à l'Université McGill, puis se diploma de l'Université de Yale, où elle travailla sous la houlette de Paul Hindemith. Les années pendant lesquelles elle fut membre de la Symphonie féminine de Montréal l'avaient dotée d'une conscience très précise de l'individualité de chaque instrument. Dans cette sonate, elle exploite différentes facettes des caractères du violoncelle et du piano, qui se font tour à tour sensuels, acrobatiques ou spirituels. Comme Jean Coulthard, elle se réfère à des modèles de composition plus anciens. La danse baroque de la Sarabande inspira à Jean Coulthard le deuxième mouvement de sa sonate, tandis que pour les quatre mouvements de son ouvrage, Violet Archer s'appuie sur le schéma baroque de tempos alternés rapide-lent-rapide-lent. Manifestement, le langage harmonique des deux compositrices découle des innovations de la fin du XIXe siècle et du début du XXe.

© Elaine Keillor 2014

Traduction française de David Ylla-Somers

Joan Harrison

Joan Harrison has performed as principal cellist on modern and baroque instruments for the New York City Opera, Aradia Ensemble, and the Toronto Chamber Orchestra. After earning degrees from the San Francisco Conservatory and Yale she received a PhD from the University of Ottawa where, supported by the Social Sciences and Humanities Research Council, she studied links between democratic citizenship and arts education. Joan Harrison is the Founder and Artistic Director of the Capital Strings Collective, that, with its residency in a long term care facility, helps support research in empathy education, physical and emotional well-being, motivation, cognitive development, and multi-generational learning.

Joan Harrison a été premier violoncelle sur instruments modernes et baroques pour le New York City Opera, l'Ensemble Aradia et l'Orchestre de chambre de Toronto. Après s'être diplômée du Conservatoire de San Francisco et de l'Université de Yale, elle a obtenu un doctorat de l'Université d'Ottawa où elle a étudié les liens entre la citoyenneté en démocratie et l'éducation artistique avec l'appui du Conseil de recherches en sciences humaines. Joan Harrison est la fondatrice et la directrice artistique du Capital Strings Collective, orchestre de jeunes qui grâce à sa résidence à long terme dans un centre de soins contribue à soutenir la recherche dans les domaines de la formation à l'empathie, du bien-être physique et émotionnel, de la motivation, du développement cognitif et de l'apprentissage multi-générationnel.

Photo by Douglas Brierley

Elaine Keillor

Elaine Keillor has performed piano recitals and with orchestra in Europe and North America. Holding a doctorate in musicology, she is a Distinguished Research Professor Emerita of Carleton University, Ottawa. As pianist/chamber musician her 27 CDs to date have been praised for their impeccable pianism and artistry. Among her numerous writings are four volumes in the 25-volume Canadian Musical Heritage series, and three books, *John Weinzweig and His Music: The Radical Romantic of Canada* (1994), *Music in Canada: Capturing Landscape and Diversity* (2006) and the *Encyclopedia of Native American Music of North America* (2013).

La pianiste Elaine Keillor a donné des récitals et des concerts en Europe et en Amérique du Nord. Titulaire d'un doctorat en musicologie, elle est professeur-chercheur émérite de l'Université de Carleton à Ottawa. Comptant déjà 27 cds de pièces pour piano et de musique de chambre à son actif, elle a été louée pour la grande qualité de son jeu et sa musicalité de haut niveau. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages, y compris 4 des 25 volumes de la série « Canadian Musical Heritage » sur le patrimoine musical canadien, et trois livres : *John Weinzweig and His Music: The Radical Romantic of Canada* (1994), *Music in Canada: Capturing Landscape and Diversity* (2006) et *Encyclopedia of Native American Music of North America* (2013).

Photo by Douglas Brierley

Playing
Time:
69:39

All rights in this sound recording, artwork, texts and translations reserved. Unauthorised public performance, broadcasting and copying of this compact disc prohibited.
© & © 2014 Naxos Rights US, Inc.
Made in the USA

DDD

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

9.70126

NAXOS

WHEN MUSIC SOUNDS

Canadian Cello Music

- Jean COULTHARD (1908–2000)**
1 **When Music Sounds (1970)*** 3:36
- John WEINZWEIG (1913–2006)**
Sonata for Cello and Piano, 'Israel' (1949) 18:10
- 2 **Slow and sustained** 9:04
3 **Allegro risoluto** 9:06
- Alberto GUERRERO (1886–1959)**
Chants oubliés and Danse (1916)* 12:11
- 4 **Chants oubliés** 5:37
5 **Danse** 6:32
- Violet ARCHER (1913–2000)**
Sonata for Cello and Piano (1956, rev. 1972) 19:59
- 6 **I. Andante con moto ed espressivo** 6:41
7 **II. Allegro** 3:21
8 **III. Larghetto espressivo** 4:57
9 **IV. Allegro ma non troppo** 5:00
- Jean COULTHARD**
Sonata for Cello and Piano (1946) 15:22
- 10 **I. In a quietly flowing style: Allegro** 7:52
11 **II. Sarabande** 4:50
12 **III. Allegro** 2:40

Joan Harrison, Cello • Elaine Keillor, Piano

Recorded at City View United Church, Ottawa, Ontario, Canada, 19–21 August 2009 • Booklet notes: Elaine Keillor
Producer: Anton Kwiatowski • Engineer: Audio Masters
All music unpublished • Scores available from the Canadian Music Centre: musiccentre.ca/centremusique.ca
Cover image: Fall Colors Reflections Van Dusen Gardens, Vancouver, BC (Bpperry / Dreamstime.com)

CANADIAN CLASSICS

This selection of undeservedly neglected Canadian works for cello and piano is framed by the music of Jean Coultard, her 1946 *Sonata* establishing a personal voice while building on the influence of Debussy, the later *When Music Sounds* exemplifying her lyricism and sensitive treatment of both instruments. John Weinzweig's *Cello Sonata* fascinatingly combines serial technique with Jewish melodic shapes, expressing national joy and the struggles of creating the new state of Israel. Remembered as the teacher of Glenn Gould, Alberto Guerrero's *Chants oubliés* extend the impressionism of Debussy and Ravel into new directions. Violet Archer's *Sonata* refers to Baroque models, exploiting the duo's sensuality, wit and acrobatic virtuosity.

***WORLD PREMIÈRE RECORDINGS**

Booklet notes in English
Notice en français

www.naxos.com

7 30099 71261 3