

CANADIAN CLASSICS
CLASSIQUES CANADIENS

ELEMENTS ETERNAL

Brian Current
Andrew Staniland
Michael Oesterle
James K. Wright

Julie Nesrallah, Mezzo-soprano
Gryphon Trio

Elements Eternal

The Gryphon Trio has commissioned and premiered over 75 works since 1993. Elements Eternal follows the Trio's Juno award-winning compilation of commissioned trios entitled Canadian Premieres.

These Begin to Catch Fire (2012)

The opening of *These Begin to Catch Fire* was inspired by watching people enter patterns of brilliant summer sunlight on the shores of beautiful lake Muskoka near Toronto. Blinding textures were reflecting off the water in a million different ways and you could see only the outlines of the people within. I hoped to capture some of the serenity of the scene as well as a sense of the light on the water. Musically, the strings hold notes for long periods of time while the piano stays relentlessly active. More patterns are then developed in a series of episodes, sometimes with the instruments overlapping with one another in rounds.

The title comes from a note-to-self. Before writing any notation I'll typically spend many days at the piano, taping drawings and descriptions around the room. One of these contained a description that said "these start to catch fire" meaning that the gestures gradually become more active, faster and brighter. This seemed appropriate as a title as it speaks of the play with energy and brightness that I hope to convey in the music.

Brian Current

Brian Current's music has been awarded numerous international prizes and has been performed by dozens of professional orchestras, ensembles and opera companies world-wide.

www.briancurrent.com

Solstice Songs (2011)

The seasons, or more specifically, the passage of the solstices and equinoxes, form universal points of orientation that define the passage of time, and speak to our unique place in the celestial community. They are

marked, celebrated and reflected on through the ages and across cultures in remarkable ways, including architecture, poetry and music. Interestingly the dictionary definition of song, despite immediately conjuring up 'words set to music', is quite inclusive, embracing poetry, the wordless songs of animals such as whales, and wordless musical composition. There are no words in *Solstice Songs*; however, the writing is song-like in that it is lyrical and cantabile in style. It is the poetry of sound.

Solstice Songs unfolds in three defined sections: I Adagio espressivo, II: Interlude, and III: Lively, dance-like. The first movement is lyrical in nature, with aural depictions of ancient monuments aligned to solar events. The second is a dark and atmospheric interlude, exploring distant thunder and unseen mechanics. The third features oscillation between sections of layered nocturnal melody and a driving perpetuum mobile.

Andrew Staniland

Andrew Staniland is one of Canada's leading contemporary classical music composers whose work blends the traditional craft of musical composition with the new and innovative digital media of the 21st century.

www.andrewstaniland.com

Centennials (2012)

This piano trio is a birthday tribute to three captivating personalities who would have celebrated their 100th birthday in 2012. I watched Julia Child on TV and admired the gracious manner and sense of mischief that made her incongruous voice and figure even more endearing. She raised the culinary bar for the average American, making cooking an adventure anyone could attempt. Conlon Nancarrow was as dedicated to his political beliefs as he was to his musical convictions, and functioned tirelessly in a self-imposed exile, seemingly sure that at some point humanity would recognize the value of his artistic expression. For me, nothing has been quite the same since hearing Nancarrow's music for the first time.

Jackson Pollock is both a romantic and a tragic figure. I felt that a personal tribute in music to this quintessential modern artist could focus on the extremes of his life, his reclusiveness and his volatility. The music pivots between these opposing characteristics and, like Pollock's own life, the final movement of my trio ends rather abruptly.

Michael Oesterle

Michael Oesterle is a Canadian composer who lives in Deux-Montagnes, Québec. www.michaeloesterle.com

Briefe an die unsterbliche Geliebte (Letters to the Immortal Beloved) (2013)

Briefe an die unsterbliche Geliebte is a chamber art song cycle inspired by three passionate love letters written by Beethoven on the 6th and 7th July, 1812, to a woman he addresses only as his "Immortal Beloved". Following the composer's death in 1827, the letters were discovered in the composer's bedside table, having been either unsent or returned. The identity of the intended recipient has

been shrouded in mystery ever since. Although more than a dozen "Immortal Beloved" candidates have been proposed, musicological consensus has recently converged around a single woman in Beethoven's life, the Countess Josephine von Brunswick, a beautiful young Hungarian aristocrat whom the composer had first met in 1799, shortly before her marriage to the Count von Deym. After the Count died in 1804, the Countess's relationship with Beethoven intensified during the next several years. Sadly, her hovering mother prevented their marriage, since the composer's social status was deemed unsuitable. The opening theme from Beethoven's *Andante grazioso in F Major* (WoO 57) is quoted in the third movement of the cycle. Beethoven had secretly dedicated his *Andante favori* to Josephine von Brunswick in the spring of 1805, shortly after the death of her husband.

James K. Wright

James K. Wright is a professor of music theory, composition and performance-studies at Carleton University in Ottawa, Canada. www.jameskwright.com

Julie Nesrallah

Photo: Robert Etcheverry

Mezzo-soprano Julie Nesrallah is a singer, actress and broadcaster who is regularly engaged by leading opera companies, symphony orchestras, festivals and chamber music ensembles across North America and around the world. In the winter of 2014 she was awarded the Queen's Diamond Jubilee Medal for her cultural contribution to Canada as a singer and as the host of CBC Radio 2's national classical music programme, Tempo. She has been the recipient of several distinguished prizes and awards, including the Canada Council for the Arts Emerging Artist Award. Julie Nesrallah is the Executive Producer and star of Carmen on Tap, a rogue opera company she created that performs Georges Bizet's opera *Carmen* as dinner theatre. This season, Carmen on Tap debuts at the Stratford Music Festival, Lula Lounge in Toronto, and at the Prince Edward County Music Festival in the fall. www.julienesrallah.com

Gryphon Trio

Photo: Daniel Ehrenworth

L/r: Jamie Parker, Annalee Patipatanakoon, Roman Borys

Founded in Toronto in 1993, the Gryphon Trio has established itself as one of the world's leading piano trios. With a repertoire that ranges from the traditional to the contemporary and from European classicism to New World jazz and popular song, the Gryphons are committed to redefining chamber music for the 21st century. The Trio tours regularly throughout North America and Europe and their sixteen recordings are an encyclopedia of works for the genre. They actively commission new works and regularly collaborate with creators from other artistic genres on projects that push the boundaries of chamber music, including *Broken Hearts and Madmen* and *Constantinople*. Honours include two Juno Awards for *Classical Album of the Year* and the prestigious 2013 Walter Carsen Prize for Excellence in the Performing Arts from the Canada Council. Deeply committed to the education of the next generation of audiences and performers alike, the Gryphons frequently conduct master-classes and workshops at universities and conservatories, and are Artists-in-Residence at the University of Toronto's Faculty of Music and Trinity College. In 2010 they launched their flagship outreach project *Listen Up!* and have since presented it in Ontario, British Columbia and, most recently, six communities in the Northwest Territories. Gryphon Trio cellist Roman Borys is Artistic Director of the Ottawa International Chamber Music Festival. Annalee Patipatanakoon and Jamie Parker serve as the festival's Artistic Advisors in addition to their responsibilities at the University of Toronto Faculty of Music, where Jamie Parker is the Rupert E. Edwards Chair in Piano Performance and Annalee Patipatanakoon is Associate Professor of Violin. www.gryphontrio.com

Elements Eternal

Le Trio Gryphon a commandé et créé plus de 75 œuvres depuis 1993. Elements Eternal fait suite à la compilation de commandes de trios – couronnée d'un prix Juno – intitulée Canadian Premieres (Premières canadiennes).

These Begin to Catch Fire (2012)

L'ouverture de *These Begin to Catch Fire* s'inspire de moments de baignade estivale sur les rives du magnifique lac Muskoka, près de Toronto, qu'illumine un soleil éclatant. D'aveuglantes figures se reflétaient hors de l'eau sous une multitude d'aspects différents et on ne pouvait voir que les silhouettes des gens. J'ai espéré pouvoir capturer un peu de la sérénité de cette scène ainsi que le miroitement de la lumière sur l'eau. Musicalement, les cordes retiennent les notes pendant de longues périodes tandis que le piano joue sans relâche. Nombre de motifs apparaissent ensuite dans une série d'épisodes parfois accompagnés par des instruments qui s'entremêlent.

Le titre provient d'une note personnelle. Avant d'écrire une note, je passe généralement plusieurs jours au piano, en collant des dessins et des descriptions dans toute la pièce. Une d'entre elles contenait la remarque suivante : «cela commence à s'animer». Cela signifie que les mouvements gagnent en vivacité, sont plus rapides et plus éclatants. Ce titre me semblait approprié dans la mesure où il évoque la fougue et la luminosité que j'espère avoir traduites en musique.

Brian Current

Les œuvres de Brian Current ont été récompensées par de nombreux prix internationaux et ont été interprétées par des dizaines d'orchestres, d'ensembles et de compagnies lyriques du monde entier. www.briancurrent.com

Solstice Songs (2011)

Les saisons, ou plus particulièrement le passage des solstices ou des équinoxes, constituent des points universels d'orientation qui définissent le passage du temps et parlent

à la place unique que nous occupons dans l'univers céleste. Elles sont marquées, célébrées et reflétées à travers les âges et les cultures et ce, de diverses et remarquables façons, par la voie de l'architecture, de la poésie et de la musique. Il est intéressant de noter la définition du mot chanson figurant dans le dictionnaire outre le sens immédiat de «paroles mises en musique». Le mot chanson est à la fois vaste et inclusive. Il englobe la poésie, les chants sans paroles des animaux tels que les baleines et les compositions musicales sans paroles. Il n'y a pas de paroles dans *Solstice Songs*, mais l'écriture revêt l'apparence d'une chanson avec ses accents lyriques et son style cantabile. C'est la poésie des sons.

Solstice Songs comporte trois sections bien définies: I. Adagio espressivo, II. Interlude, et III: Lively (Mouvement vif) en forme de danse. Le premier mouvement est de nature lyrique assorti de descriptions de monuments antiques alignés sur les événements solaires. Le deuxième mouvement est un interlude sombre, et de caractère atmosphérique, explorant le tonnerre lointain et les mécaniques invisibles. Le troisième mouvement oscille entre les sections de mélodies nocturnes superposées et un mouvement perpétuel prononcé.

Andrew Staniland

Andrew Staniland est un des plus éminents compositeurs de musique classique contemporaine dont les œuvres allient l'art traditionnel de la composition musicale avec l'utilisation innovante des média électroniques et numériques du 21e siècle. www.andrewstaniland.com

Centennials (2012)

Ce trio avec piano est un hommage rendu à trois fascinantes personnalités qui auraient célébré leur 100e anniversaire en 2012. J'ai eu l'occasion de voir Julia Child à la télévision et j'ai admiré ses manières gracieuses et son côté espiègle qui donnaient à sa voix incongrue un attrait tout particulier. Elle a mis l'art culinaire à la portée de l'Américain moyen en faisant de la cuisine un domaine accessible à tous. Conlon

Nancarrow était aussi attaché à ses convictions politiques qu'il l'était à ses convictions musicales et il a œuvré inlassablement au cours d'un exil qu'il s'était imposé, apparemment convaincu qu'un jour l'humanité entière reconnaîtrait la valeur de son expression artistique. Pour ma part, rien n'est plus jamais pareil depuis que j'ai entendu la musique de Nancarrow pour la première fois.

Jackson Pollock est à la fois une figure romantique et tragique. J'ai senti que le fait de rendre un hommage musical à cet artiste merveilleusement moderne mettrait en lumière les moments extrêmes de sa vie, sa réclusion et son instabilité. La musique oscille entre ces caractéristiques qui s'opposent et, à l'instar de la propre vie de Pollock, le dernier mouvement de mon trio se termine plutôt brusquement.

Michael Oesterle

Michael Oesterle est un compositeur canadien qui vit à Deux-Montagnes, au Québec. www.michaeloesterle.com

Briefe an die unsterbliche Geliebte (Lettres à l'immortelle Bien-Aimée) (2013)

Briefe an die unsterbliche Geliebte est un cycle d'airs de musique de chambre inspirés par trois lettres passionnées écrites par Beethoven (le 6 et 7 juillet 1812) à une femme à qui il attribue le nom de «Bien-Aimée». A

Julie Nesrallah

À la fois chanteuse, comédienne et animatrice de radio, la mezzo-soprano, Julie Nesrallah, ne cesse d'éblouir les spectateurs avec sa personnalité attachante et sa voix riche et expressive. Elle est régulièrement invitée par les compagnies lyriques, les orchestres symphoniques, les festivals et les ensembles de musique de chambre les plus éminents d'Amérique du Nord et de l'étranger. Durant l'hiver 2014, Julie Nesrallah s'est vu attribuer la médaille du jubilé de la Reine Élisabeth pour sa contribution culturelle au Canada à titre de chanteuse et d'animatrice de l'émission de musique classique de CBC Radio 2, Tempo. Elle a de plus remporté plusieurs prix et autres distinctions dont le prix Artiste émergente du Conseil des Arts du Canada. Julie Nesrallah est productrice exécutive et la vedette de «Carmen on Tap», compagnie lyrique qu'elle a créée et qui présente l'opéra *Carmen*, de Bizet, dans le cadre de dîners-spectacles. Cette saison, «Carmen on Tap» fera ses débuts au Festival de musique de Stratford, au Lula Lounge de Toronto, et, cet automne, au Festival de musique du comté de Prince Edward.

www.julienesrallah.com

la suite de la mort du compositeur en 1827, on a découvert ces lettres sur sa table de chevet qui, soit n'avaient pas été envoyées, soit avaient été retournées. L'identité de la destinataire est restée un mystère depuis. Bien que l'on ait proposé les noms d'une dizaine d'éventuelles «Immortelles Bien-Aimées», on s'est accordé à dire qu'il pouvait s'agir d'une femme célibataire, la comtesse Joséphine von Brunswick, une jeune et belle aristocrate hongroise que le compositeur avait rencontré en 1799, peu avant qu'elle se marie avec le comte von Deym. Après la mort du comte en 1804, les relations entre la comtesse et Beethoven s'intensifièrent au cours des années qui suivirent. Malheureusement, sa mère empêcha leur mariage étant donné que le statut social était jugé inapproprié. Le thème d'ouverture de l'*Andante grazioso en fa majeur* de Beethoven (WoO 57) est cité dans le troisième mouvement du cycle. Beethoven avait secrètement dédié son *Andante favori* à Joséphine von Brunswick au printemps 1805, peu après le décès du mari de celle-ci.

James K. Wright

James K. Wright est professeur de théorie musicale et de composition à l'Université Carleton, Ottawa, Canada.

www.jameskwright.com

Le Trio Gryphon

Fondé en 1993 à Toronto, le Trio Gryphon est considéré aujourd'hui comme un des trios avec piano les plus illustres du monde. Figurent à son répertoire des pièces traditionnelles aussi bien que contemporaines ainsi que des morceaux classiques en passant par le jazz et des airs populaires du Nouveau Monde. Le Trio Gryphon s'est attaché à redéfinir la musique de chambre du 21e siècle. Le trio effectue régulièrement des tournées en Amérique du Nord et en Europe et ses 16 enregistrements constituent une encyclopédie de ce type d'œuvres. Le groupe commande très souvent de nouvelles œuvres et collabore, avec différents créateurs artistiques, à des œuvres qui repoussent les limites de la musique de chambre. Il en est ainsi de *Broken Hearts and Madmen*, avec le soprano Patricia O'Callaghan, et de *Constantinople*. Les trois musiciens ont remporté, entre autres récompenses, deux prix Juno attribués à l'*Album classique de l'année* et, en 2013, le prestigieux prix Walter Carsen d'excellence en arts de la scène du Conseil des Arts du Canada. Profondément attaché à l'éducation des prochaines générations de spectateurs et d'interprètes, le Trio Gryphon donne fréquemment des ateliers de maître dans des universités et des conservatoires et est de plus l'ensemble en résidence de la Faculté de musique de l'Université de Toronto et du Trinity College. En 2010, le trio a lancé son fameux projet de sensibilisation aux arts *Listen Up!* et l'a présenté depuis en Ontario, en Colombie-Britannique et, plus récemment, dans six collectivités des Territoires du Nord-Ouest. Le violoncelliste du Trio Gryphon, Roman Borys, est directeur artistique du Festival international de musique de chambre d'Ottawa. Annalee Patipatanakoon et Jamie Parker remplissent les fonctions de conseillers artistiques du festival. En outre, Jamie Parker occupe (à la Faculté de musique de l'Université de Toronto) la chaire Rupert E. Edwards en interprétation piano tandis que Annalee Patipatanakoon est, également à la Faculté de musique de Toronto, professeur de violon adjoint.

www.gryphontrio.com

☞ I. WO ICH BIN, BIST DU MIT MIR

*Wo ich bin, bist du mit mir, bist du mit mir.
Wie du mich auch liebst – stärker liebe ich dich doch.
Ach gott! So nah! So weit!
Ist es nicht ein wahres Himmelsgebäude unsre Liebe
Aber auch so fest, wie die Veste des Himmels?*

*Wo ich bin, bist du mit mir.
Nie verberge dich vor mir.
Welches Leben, so, ohne dich? Ach gott! So nah! So weit!
Ist es nicht ein wahres Himmelsgebäude unsre Liebe
Aber auch so fest, wie die Veste des Himmels?*

☞ II. MEIN ENGEL

*Mein Engel, mein alles, mein Ich.
Warum dieser tiefe Gram, wo die Notwendigkeit spricht?
Kann unsre Liebe anders bestehn als durch Aufopferungen?
Kannst du es ändern, daß du nicht ganz mein,
ich nicht ganz dein bin?
Ach Gott blick in die schöne Natur und beruhige
dein Gemüth über das müßende.*

☞ I. WHEREVER I AM, THERE YOU ARE ALSO

Wherever I am there you are also.
Much as you love me, I love you more.
Oh, God! So near! So far!
Is our love not truly a celestial edifice
firm as Heaven's vault?

Wherever I am there you are also.
Never conceal your thoughts from me.
What a life without you! Oh, God! So near! So far!
Is our love not truly a celestial edifice
firm as Heaven's vault?

☞ II. MY ANGEL

My angel, my all, my very self.
Why this deep sorrow where necessity speaks?
Can our love endure except through sacrifices?
Can you change the fact that you are not wholly mine,
I not wholly thine?
Oh, God! Look out into the beauties of nature and comfort yourself
with that which must be.

*Erheite dich – bleibe mein treuer einziger Schatz, mein alles, wie ich dir.
Das übrige müßen die Götter schicken,
was für unß sein muß und sein soll.
Kannst du es ändern, daß du nicht ganz mein, ich nicht ganz dein bin?
Ach Gott! Blick in die schöne Natur und beruhige
dein Gemüth über das müßende.*

*Die Liebe fordert alles, und ganz ist Recht.
So ist es mir mit dir, und dir mit mir.*

III. MEINE UNSTERBLICHE GELIEBTE

*Sich die Ideen zu dir meine unsterbliche Geliebte
hier und da freudig, dann wieder traurig.
Leben kann ich entweder nur ganz mit dir oder gar nicht
Meine Seele von dir umgeben in's Reich der Geister schicken kann.*

*Nie eine andre kann mein Herz besitzen – nie.
O liebe mich!
Verkenne nie das treuste Herz deines Geliebten.
Warum sich entfernen müßen, was man so liebt?
Deine Liebe macht mich zum glücklichsten
und zum unglücklichsten zugleich.*

*Wo ich bin, bist du mit mir.
Nie verberge dich vor mir.
Welches Leben, so, ohne dich? Ach Gott! So nah! So weit!
Ist es nicht ein wahres Himmelsgebäude unsre Liebe?
Sei ruhig, liebe mich, heute, gestern, mein Engel, mein alles.
Lebwohl. Ewig dein, ewig mein, ewig uns ...*

– Ludwig

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

*Cheer up – remain my true, my only treasure, my all as I am yours.
The gods must send us the rest,
that which shall be best for us.
Can you change the fact that you are not wholly mine, I not wholly thine?
Oh, God! Look out into the beauties of nature and comfort yourself
with that which must be.*

*Love demands everything and that very justly.
Thus it is with me, and you with me.*

III. MY IMMORTAL BELOVED

*My thoughts go out to you, my Immortal Beloved,
now and then joyfully, then sadly.
I can live only wholly with you or not at all.
I send my soul enraptured in you into the land of spirits.*

*No one else can ever again possess my heart – never.
Oh continue to love me!
Never misjudge the most faithful heart of your beloved.
Why is it necessary to part from one whom one so loves?
Your love makes me at once the happiest
and the unhappiest of men.*

*Wherever I am there you are also.
Never conceal your thoughts from me.
What a life without you! Oh, God! So near! So far!
Is our love not truly a celestial edifice firm as Heaven's vault?
Be calm. Love me today, yesterday, my life, my all.
Farewell. Ever thine, ever mine, ever for each other ...*

– Ludwig

Alexander Wheelock Thayer, *The Life of Ludwig van Beethoven*,
Vol. 1 of 3 (New York: *The Beethoven Association*, 1921)

Recorded at Glenn Gould Studio, Toronto, Ontario, Canada, from 26th to 28th May, 2014.
Producer: Theresa Leonard · Engineer and editor: Pouya Hamidi
Production assistant: Annalee Patipatanakoon
Publishers: Maniac Star (track 1); Canadian Music Centre (tracks 2-4);
Michael Oesterle (tracks 5-7); Songwright Music (tracks 8-10)

ELEMENTS ETERNAL

- 1 **Brian Current (b. 1972):**
These Begin to Catch Fire (2012) 13:02
- Andrew Staniland (b. 1977):**
Solstice Songs (2011) 15:05
- 2 Adagio espressivo 8:57
3 Interlude 1:19
4 Lively, dance-like 4:49
- Michael Oesterle (b. 1968):**
Centennials (2012) 14:49
- 5 Julia Child 6:17
6 Conlon Nancarrow 3:50
7 Jackson Pollock 4:42
- James K. Wright (b. 1959): Letters**
to the Immortal Beloved (2012) 15:53
- 8 Wo ich bin, bist du mit mir
(Wherever I am, there you are also) 4:03
9 Mein Engel (My Angel) 5:16
10 Meine unsterbliche Geliebte (My Immortal Beloved) 6:34

WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

Julie Nesrallah, Mezzo-soprano [8]-[10]

Gryphon Trio

Annalee Patipatanakoon, Violin

Roman Borys, Cello • Jamie Parker, Piano

Full recording and publishing details can be found inside the booklet. The German sung texts and English translations can be found inside the booklet and may also be accessed at www.naxos.com/libretti/573533.htm

This recording was made possible through the assistance of FACTOR; Canada Council for the Arts; Vice President Research, Memorial University; Chamber Factory; Works for Small Ensembles; Ontario Arts Council.

Booklet notes by the composers

Cover photograph by Markus Gann (Shutterstock.com)

CANADIAN CLASSICS
CLASSIQUES CANADIENS

These pieces are some of the best of many new works commissioned by the internationally acclaimed and award-winning Gryphon Trio. Brian Current's *These Begin to Catch Fire* was inspired by patterns of brilliant sunlight reflecting off the waters of Lake Muskoka, while Andrew Staniland's *Solstice Songs* is a lyrical exploration of time's universal markers, described by the composer as 'the poetry of sound'. Michael Oesterle's *Centennials* is a tribute to three individuals who would have celebrated their 100th birthday in 2012, and James K. Wright's song cycle was inspired by Beethoven's passionate letters to his eternally mysterious "Immortal Beloved".

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada

FACTOR

www.naxos.com

Playing
Time:
58:51