

Nicolaou Etudes & Frames

Tamara Stefanovich

Vassos Nicolaou (b. 1971)

Etudes

1	Anodos (2008)	1. 29
2	Monologos (2008)	3. 44
3	Delays (2008)	4. 55
4	Chimes (2008)	3. 18
5	Mirrors/Interventions (2008)	2. 28
6	Animadóttir (2013)	2. 13
7	Entrap (2013)	2. 18
8	Point de jonction (2013)	2. 26
9	Présence d'une absence (2013)	2. 41
10	Filter (2013)	4. 40
11	Hast du Angst? (2013)	3. 00
12	Distory (2015)	2. 05
13	Teso (2016)	4. 45
14	Rebounds (2016)	2. 31
15	Tamara (2016)	4. 17

Tamara Stefanovich, piano

16	Frames (2016/2017) for piano four hands	10. 11

Tamara Stefanovich & Pierre-Laurent Aimard, piano

Total playing time: 57. 01

Vassos Nicolaou and I first met when we were both in our twenties as students at the Hochschule für Musik in Köln. We were the ultimate nerds: working every possible second, obsessing about quality of sounds. His independent way of thinking, the unusual vocabulary with which he discussed music and his complete lack of preoccupation with the mundane all impressed me deeply.

Years later when I was invited to commission a new work to any composer I wished, Vassos was the very first on my list, and today his 15 Etudes has become a testament to an immeasurably innovative freedom, which, paired with a structural integrity not seen since Ligeti's Etudes, offers a fresh view on the virtuosity of mind, hands and acoustical perception to an extent that I had never thought I would ever encounter — even while playing them, I am struck by the quality of illusions, which gives me the feeling of owning not just countless pairs of hands, but several pairs of ears as well.

The four-hand piece also happens to be a wonderful wedding gift from the Klavier-Festival Ruhr for Pierre-Laurent Aimard and myself and is a true jewel of originality; it has an extraordinarily orchestral scope of sound colours and simultaneously stretches and shrinks the piano at the same time, as if the limitations of sharing one keyboard with 4 hands was actually enhancing its potential for creating acoustical space.

In all these works, the pauses and silences (even when they are not there) are used as a means of expression which continuously unlocks the freedom and breath from within the work; it gives one the impression that all the richness of expressions are based on the pulsation of a rare element: it is always vital and active and always there, but somehow from a different planet. Vassos Nicolaou's aural curiosity leads his listeners often something akin to delirium, albeit a superbly organised one.

I am deeply grateful to Harry Vogt who urged and invited us to record the complete Etudes at the WDR Studio in Köln - even after having played it for many years, I am still utterly bewitched by the recording, with its vibrant flights and superb mastery of composition.

Tamara Stefanovich

Vassos Nicolaou, Etudes for piano

My Etudes are about conflict, flashbacks, illusionary polyphony, delays, distorted canons and resonance.

Virtuosity is not the primary purpose but rather the means in order to explore forms made of complex rhythms, great speed and multilayered sound, resulting in abrupt changes of dynamics and articulation.

In each etude I focus mostly on a single way of playing, on specific geometrical-choreographical movements of the hands on the keyboard and on basic acoustical ideas - for example the using of the instrument's resonance.

Etudes in detail

1. *Anodos* (2008)

I am fascinated by the fact that our mind tries tirelessly to recognize forms and

figures in the night sky, the clouds or on the surface of an old wall. When I started composing this etude I created, with notes, a "starry sky" and then tried to make heard the "forms" and "figures" which I "saw". The piece begins in the lowest register of the piano and ends on the highest range of the instrument (anodos, in Greek ἀνοδος: upwards). An eight-voice canon transformed through tessellation into a single line, results in an illusionary polyphony.

2. *Monologos* (2008)

A crazy actor on a stage of an empty theater is playing a monologue. He is being interrupted by applause heard in his imagination. A memory - a Balkan-like dance music, suddenly appears...

3. *Delays* (2008)

This etude begins with low, quasi-breathing gestures, which are superimposed with

high, quasi-percussive sounds. The rhythm is quite unstable. In the main section there is rhythmical stability and the pianist plays melodic patterns and several immediate repetitions, as though a delay - a device used in the electronic music - is being activated. The epilogue consists of a series of virtuosic passages that are becoming progressively cadential.

4. *Chimes* (2008)

The poetic idea behind the fourth etude is that of "aeolian chimes" played by the wind, at an imaginary, very slow pace. They sound "natural", since the tone-material is projected on harmonic spectra. The piece develops with the parallel use of reverse harmonic spectra, as an allusion to the major-minor duality. "Chimes" is an etude also about reading music, since it is notated to up to six systems.

5. *Mirrors / Interventions* (2008)

This etude is based, at the beginning, on musical objects and their mirrors (played softer and higher). Some other alien objects intervene, interrupting the musical flow. Later the mirrors are played equally loud with the objects, interchanging registers quickly and one cannot understand anymore what is the object and what is its mirror. They both become competitive forces.

6. *Animadóttir* (2013)

Daughter of Anima is about melodies played in the baritone register and accompanied by higher gestures both enriched acoustically by an aura of sympathetic resonance. Those gestures accelerate, becoming a trill causing the initial rubato character to change into chordal bursts.

7. *Entrap* (2013)

It is inspired by the superlative virtuosity of the piano playing of Oscar Peterson and Art Tatum. A steady left hand-ostinato combined with a much freer and flowing music for the right hand are creating illusionary speeds. This hyper virtuosic musical text traps the pianist, who finds herself with crossed hands and legs at the end of the piece.

8. *Point de jonction* (2013)

The work is composed in a multilayered way with several acoustical levels regarding dynamics and ways of creating direct and indirect resonance by the combined use of the sustain and sostenuto pedals. It starts gently, with sounds close to those of the vibraphone and marimba, but soon a "trigger" causes a series of disruptions and the music breaks out into wild gestures of almost symphonic dimensions, spreading in the range of the whole keyboard.

9. *Présence d'une absense* (2013)

There is a constant interplay between the active playing and the resulting resonances. It ends in the high register as though the music is being turned into crystals.

10. *Filter* (2013)

This is probably the most "calmo" etude of all. The endings of chords (leaving the keys for each note) are not synchronized, as though a filter has been activated.

11. *Hast Du Angst?* (2013)

"*Hast Du Angst?*" (*Are you afraid?*) is in dialogue with the 8th etude "*Point de jonction*", sharing common materials. It is very agile and intensive and it characteristically ends, just with a pedal noise.

12. *Distory* (2015)

It is an etude about playing the piano as though with a restless arms syndrome, including a great degree of asynchronicity between the hands. Its antithesis, a mechanic, loop-like music is then being unleashed.

13. *Teso* (2016)

The piece starts in an explosive manner, leaving a great noisy resonance as though thick smoke covers everything we see. As this noise dies away we start to listen to a "hidden" nocturne-like interlude. It gradually becomes more and more tense until it explodes into a series of cadenzas followed by an enigmatic ending.

14. *Rebounds* (2016)

Flashbacks of mechanical repetitions are constantly reappearing while in the background, a resonance colored by the

itches C, E and F-sharp is produced. The tonal space created by the resonance determines the degree of consonance or dissonance of the melodic fragments which are played.

In the middle of the etude an antagonistic play between the two hands is taking place. A reprise follows and subsequently a coda, simulating a large reverberating space.

15. *Tamara* (2016)

Technically this etude has many similarities with the first one, "*Anodos*". Nevertheless here all the elements and their developments are much more complex. A "machine" regenerates material from itself based on two "illusionary" canons in complementary rhythms. The etude is named after Tamara Stefanovich, with deep gratitude.

Commissions

The first set of etudes (1-5) were commissioned by the Klavier-Festival Ruhr and are dedicated to Tamara Stefanovich.

The etudes 6-8 were commissioned by the Klavier-Festival Ruhr celebrating Stefanovich's 40th birthday and are dedicated to Tamara Stefanovich.

The etudes 9-11 are commissioned by Sophie Patey and are dedicated to her.

The etude 12, is commissioned by Lorenzo Soulès and is dedicated to him.

The etudes 13-15 are commissioned by the Aldeburgh Festival through the "14-18 NOW commissions" for the 100th anniversary of the First World War and are dedicated to Tamara Stefanovich.

Frames for piano four hands (2016/17)

The piece was commissioned by the Klavier-Festival Ruhr as a wedding gift for Tamara Stefanovich and Pierre-Laurent Aimard and it is dedicated to them.

The different themes and generally the ways of playing and the materials used in the piece are associated and inspired by the two pianists. A child-like theme, sounding as though played by a celesta, is associated with their son who was 3 years old at the time.

Frames is a highly virtuosic and polyphonic piece, but underneath this agitated surface, a resonance sounds constantly – through the use of the sostenuto pedal, creating a comforting aura and a "togetherness". At the end, in a sudden dramatic turn of events, one pianist mutes the resonating strings one by one, leaving the other pianist in a frame-like still pose.

Vassos Nicolaou und ich trafen uns zum ersten Mal, als wir beide in unseren Zwanzigern waren und an der Hochschule für Musik in Köln studierten. Wir waren die ultimativen Nerds: Wir arbeiteten jede mögliche Sekunde und waren besessen von der Qualität der Klänge. Seine unabhängige Denkweise, das ungewöhnliche Vokabular, mit dem er über Musik sprach, und seine völlige Unbekümmertheit um das Alltägliche haben mich tief beeindruckt.

Jahre später, als ich eingeladen wurde, bei einem beliebigen Komponisten ein neues Werk in Auftrag zu geben, war Vassos der erste auf meiner Liste, und heute sind seine „15 Etüden“ ein Zeugnis für eine unermesslich innovative Freiheit, die, gepaart mit einer strukturellen Integrität, die es seit Ligetis „Etüden“ nicht mehr gab, eine neue Sicht auf die Virtuosität des Geistes, der Hände und der akustischen Wahrnehmung in einem Ausmaß bietet, das ich nie für möglich gehalten hätte – selbst beim Spielen bin ich von der Qualität der Illusionen beeindruckt, die mir das Gefühl gibt, nicht nur unzählige Paare von Händen, sondern auch mehrere Paare von Ohren zu besitzen.

Auch das vierhändige Stück, ein wunderbares Hochzeitsgeschenk des Klavier-Festivals Ruhr für Pierre-Laurent Aimard und mich, ist ein wahres Juwel an Originalität; es hat einen außerordentlich orchestralen Klangfarbenspielraum und dehnt und schrumpft gleichzeitig das Klavier, als ob die Beschränkung, eine Tastatur mit vier Händen zu teilen, dessen Potenzial zur Schaffung von akustischem Raum noch verstärkt.

In all diesen Werken werden die Pausen und die Stille (sogar wenn sie nicht vorhanden sind) als Ausdrucksmittel eingesetzt, die kontinuierlich die Freiheit und den Atem des Werkes freisetzen; man hat den Eindruck, dass der ganze Reichtum der Ausdrucksformen auf dem Pulsieren eines seltenen Elements beruht: es ist immer vital und aktiv und immer da, aber irgendwie von einem anderen Planeten. Vassos Nicolaous klangliche Neugier führt seine Zuhörer oft in eine Art Delirium, wenn auch in ein hervorragend organisiertes.

Ich bin Harry Vogt zutiefst dankbar, dass er uns dazu gedrängt und eingeladen hat, die kompletten Etüden im WDR-Studio in Köln aufzunehmen – selbst nachdem ich sie seit vielen Jahren gespielt habe, bin ich immer noch völlig verzaubert von der Aufnahme mit ihren lebendigen Flügen und ihrer großartigen kompositorischen Meisterschaft.

Tamara Stefanovich

Vassos Nicolaou, Etüden für Klavier

Meine Etüden handeln von Konflikt, Rückblenden, illusionärer Polyphonie, Verschiebungen, verzerrten Kanons und Resonanz.

Virtuosität steht nicht im Vordergrund, sondern eher diejenigen Mittel, mit denen ich Formen auskundschaftete, welche durch komplexe Rhythmen, große Geschwindigkeit und vielschichtigem Klang geprägt sind und die in abrupten Wechseln von Dynamik und Artikulation resultieren.

In jeder Etüde fokussiere ich auf eine bestimmte Art des Spielens oder auf akustische Ideen – z.B. nutze ich die Resonanz des Instrumentes oder auch choreografische Bewegungen der Hände auf den Tasten.

1. Anodos (2008)

Mich fasziniert die Tatsache, dass unser Verstand in einem nächtlichen Himmel,

in den Wolken oder der Oberfläche einer heruntergekommenen Wand unermüdlich nach Formen und Figuren sucht. Als ich mit der Arbeit an dieser Etüde begann, komponierte ich zunächst einen „gestirnten Himmel“ und versuchte dann die „Formen“ und „Figuren“ hörbar werden zu lassen, die ich „sah“. Das Stück beginnt im tiefsten Register des Klaviers und endet in im höchsten Bereich des Instrumentes (anodos, griech. *άνωδος*: aufwärts). Ein achtstimmiger Kanon, der durch Tessellation in eine singuläre Linie gebracht ist, erschafft eine illusionäre Polyphonie.

2. Monologos (2008)

Ein verrückter Schauspieler hält einen Monolog auf der Bühne eines leeren Theaters. Er wird unterbrochen von dem Applaus, den er imaginiert. Eine Erinnerung – eine balkanartige Tanzmusik – kommt plötzlich auf.

3. Delays (2008)

Diese Etüde beginnt mit gleichsam atmenden Gesten, die mit hohen fast perkussiven Klängen überlagert werden. Der Rhythmus ist eher instabil. Im Hauptteil herrscht rhythmische Stabilität und es werden melodische Muster und einige unmittelbare Wiederholungen gespielt, als ob eine Verzögerung – ein Mittel, das in elektronischer Musik genutzt wird – am Werk sei. Der Epilog ist eine Serie virtuoser Passagen, die mehr und mehr kadenzialen Charakter annehmen.

4. Chimes (2008)

Die Musik startet ohne speziellen Ausdruck, als ob einfach Wind durch ein Windspiel geht und die Holzstücke weich aneinander schlagen lässt. Allmählich jedoch wird eine menschliche Intention spürbar. „Äolische Chimes“ klingen „natürlich“, da das Tonmaterial Teil eines harmonischen Spektrums ist. Sobald das Spektrum in

Umkehrung erklingt, ergibt sich ein Spiel mit der Dur-Moll-Tonalität.

Chimes ist auch eine „Etüde“ (im Sinne einer „Übung“) im Lesen von Musik, da es in 6 Systemen notiert ist.

5. *Mirrors / Interventions* (2008)

Dies Etüde beruht am Anfang auf musikalischen Objekten und ihren Spiegelungen (leiser und höher gespielt). Andere fremdartige Objekte intervenieren und unterbrechen den musikalischen Fluss. Später werden die Spiegelungen gleich laut ihren Ursprungsobjekten gespielt und in schnell sich ändernden Registern. Objekt und Spiegelbild lassen sich kaum noch auseinanderhalten. Sie treten in einen Konkurrenzkampf.

6. *Animadóttir* (2013)

Die „Tochter von Anima“ ist eine Etüde für Melodien im Baritonregister, die durch höhere Gebärden begleitet werden – beides

akustisch angereichert durch eine Aura mitschwingender Resonanzen. Die Gesten im höheren Register beschleunigen immer mehr, bis sie einen Triller formen, der dem anfänglichen Rubato-Charakter ein Ende bereitet. Das Stück lässt sich in der Folge zu akkordischen Ausbrüchen hinreißen.

7. *Entrap* (2013)

Inspiriert von Oscar Petersons und Art Tatum's superlativer Virtuosität schafft die Verwendung gleichzeitig ablaufender asymmetrischer und zugleich komplementärer Hochgeschwindigkeitsmuster in linker und rechter Hand Texturen an der Grenze der Möglichkeiten. Am Ende des Stückes - nach einer Passage gleichsam bürokratischen, schreibmaschinenartigen Charakters - findet sich der Spieler gefangen in der Pose des Schlussklanges, die eine Überkreuzung von Armen und Beinen erfordert.

8. *Point de jonction* (2013)

In diesem Werk gibt es eine Differenzierung der Akustik durch unterschiedliche Kombinationen von rechtem und (mittlerem) Sostenuto-Pedal, durch die verschiedenfarbige Resonanzstufen erzeugt werden. Ein weicher, hallender Klang zu Beginn, anmutend an den Zusammenklang von Marimba- und Vibrafon, wird zunehmend gestört und wächst zu einer fast symphonischen Dimension, in der die Musik in wilde Gesten über die gesamte Tastatur ausbricht.

9. *Présence d'une absence* (2013)

In dieser Etüde gibt es ein konstantes Wechselspiel zwischen dem aktiven Spiel und den daraus resultierenden Resonanzen. Es endet im ganz hohen Register, als ob der Klang zu Kristallen würde.

10. *Filter* (2013)

Dies ist von allen wahrscheinlich die am meisten „calmo“ zu bezeichnende Etüde. Der Ausklang der Akkorde (das Loslassen der Tasten jeder einzelnen Note) ist nicht synchronisiert – als ob ein Filter darauf läge.

11. *Hast Du Angst?* (2013)

„Hast du Angst?“ steht im Dialog mit der 8. Etüde „Point de jonction“, indem sie gemeinsames Material verwenden. Das Stück ist sehr agil und intensiv und es endet charakteristischerweise mit lediglich einem Pedalklang.

12. *Distory* (2015)

Diese Etüde wird gleichsam mit dem *restless arm syndrome* gespielt mit einem hohen Grad an Asynchronizität zwischen den beiden Händen. Danach wird die Antithese, eine mechanisch, loop-artige Musik, entfesselt.

13. *Teso* (2016)

Dieses explosive Stück wirkt wie eine gewaltige Rauchwand, hinter der sich eine zarte Musik zu verstecken scheint. Ein Nocturne-artiges Zwischenspiel steigert sich zu einem spannungsreichen wiederum explosiven Szenario, das durch eine Serie von Kadenzgerahmt wird und in ein enigmatisches Ende mündet.

14. *Rebounds* (2016)

Über einer konstanten Resonanz der Töne c-e-fis im Sostenuato-Pedal entfaltet sich ein virtueller Verzögerungseffekt kurzer, mechanischer Tonrepetitionen, die in verschiedensten Tonlagen subito aufblitzen. Die liegenden Töne c-e-fis bilden gleichsam ein tonales Zuhause und bestimmen den Grad von Konsonanz und Dissonanz der dazu erklingenden melodischen Fragmente. Ein Mittelteil bringt die beiden Klavierhände in ein antagonistisches Spiel zueinander, bevor (nach einer Quasi-Reprise des Anfangs)

der Verzögerungseffekt in einem virtuellen Halleffekt in der fließenden Coda aufgeht.

15. *Tamara* (2016)

Der kompositorische Prozess dieser Etüde erweist sich als Maschine, die das musikalische Material aus sich selbst heraus generiert auf der Basis zweier illusionärer Kanons. Die Etüde ist nach Tamara Stefanovich benannt – mit großer Dankbarkeit.

Kompositionsaufträge

Das erste Set der Etüden (1-5) wurden vom Klavier-Festival Ruhr in Auftrag gegeben und sind Tamara Stefanovich gewidmet.

Die Etüden 6-8 sind ebenfalls Auftragswerke des Klavier-Festival Ruhr zu Ehren von Stefanovichs 40. Geburtstag und mit Widmung an Tamara.

Die Etüden 9-11 sind von Sophie Patey beauftragt und ihr gewidmet.

Die Etüde Nr. 12 ist von Lorenzo Soulès in Auftrag gegeben und ihm gewidmet.

Die Etüden 13-15 sind Auftragswerke für das Aldeburgh Festival im Rahmen der "14-18 NOW commissions" anlässlich des 100jährigen Gedenkens des Ersten Weltkrieges und sind Tamara Stefanovich gewidmet.

Frames für Klavier zu vier Händen (2016/17)

Das Werk Frames wurde vom Klavier-Festival Ruhr als Hochzeitsgeschenk für Tamara Stefanovich and Pierre-Laurent Aimard in Auftrag gegeben und ist ihnen auch gewidmet.

Die verschiedenen Themen und allgemein die Spielweise und die verwendeten Materialien sind inspiriert von der Pianistin und dem

Pianisten. Ein kindliches Thema, als ob von einer Celesta gespielt, ist mit ihrem Sohn assoziiert, der zu diesem Zeitpunkt drei Jahre alt war.

Frames ist ein äußerst virtuoses und polyphones Stück, unter dessen aufgerauter Oberfläche durchgängig eine Resonanz durchscheint – durch den Gebrauch des Sostenuato-Pedals.

Am Ende, in einer dramatischen Wendung, bringt eine der beiden die Resonanzsaiten einzeln nacheinander zum Verstummen, wobei der andere in einer gleichsam, gerahmten' Pose verharrt.

(German translation: Susanne Teschner)

Acknowledgements

PRODUCTION TEAM

Executive producers **Renaud Loranger** (Pentatone) & **Harry Vogt** (WDR)
Recording producer **Stephan Schmidt**

Liner notes **Vassos Nicolaou**

German translation **Susanne Teschner**

Photography **Susanne Teschner** | Post-production photography **Hiromi Hoshiko**

Cover design **Marjolein Coenrad** | Product management & Design **Kasper van Kooten**

This album was recorded at the WDR Funkhaus, Klaus von Bismarck-Saal, Cologne, Germany, between October and December 2017.

PENTATONE TEAM

Vice President A&R **Renaud Loranger** | Managing Director **Sean Hickey**

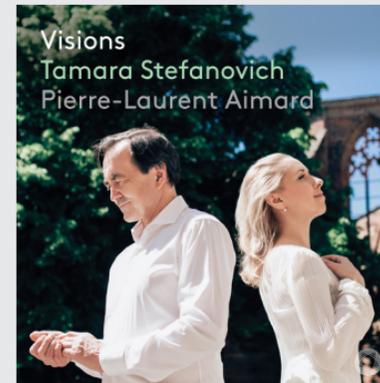
Head of Catalogue, Product & Curation **Kasper van Kooten**

Head of Marketing, PR & Sales **Silvia Pietrosanti**

Also available
on PENTATONE

PTC5186741

PTC5186957

PTC5186670

Sit back and enjoy