

CANADIAN CLASSICS
CLASSIQUES CANADIENS

Jeffrey
RYAN

Fugitive Colours

The Linearity of Light • Equilateral

Gryphon Trio

Vancouver Symphony Orchestra • Bramwell Tovey

Jeffrey Ryan (b. 1962)

The Linearity of Light • Equilateral • Symphony No. 1: Fugitive Colours

Jeffrey Ryan's relationship with the Vancouver Symphony Orchestra began in 2002 when Music Director Bramwell Tovey appointed him Composer-in-Residence, a position he held for five years. The VSO then named Ryan its Composer Laureate for the 2008/09 season, taking him and his concert opener *The Linearity of Light* on tours to China, Korea, Macau, and central Canada. This work, along with the triple concerto *Equilateral* (co-commissioned with the Toronto Symphony in celebration of the Gryphon Trio's fifteenth anniversary) and *Symphony No. 1: Fugitive Colours*, are part of the legacy of this highly successful relationship.

Ryan writes:

The Linearity of Light exists as sound, but its inspiration is visual — the qualities and properties of light. The piece begins with an evocation of sparkling light, which transforms into a blinding beacon, in the form of a *fortissimo* unison, reflecting off imaginary mirrors in space, leaving fading afterimages on the retina of the ear. A soft dense chord from the full orchestra acts as a prism, breaking the sound into a spectrum of pitches which first accompanies an extended English horn solo. This prism idea recurs, with various "colour filters" applied to the sound, allowing different combinations of pitches and instruments to pass through, creating first a warm, saturating kind of light, then a series of delicately shaded colours, then a cold, pale light accompanying a ghostly trumpet solo. A roar from the tam tams leads into the final section, suggestive of a blazing and penetrating light. In the closing gesture, the sound almost focuses again into a single beam, the rays scattering off in all directions at the last moment.

The triple concerto title *Equilateral* suggests an equilateral triangle, the solo trio's three equal partners. But "equilateral" more generally means "equal-sided" and here the orchestra is not mere accompaniment but plays an equally important role. Violinists, cellists and

pianists do not have to stop playing to breathe, which is where the movement *Breathless* starts. In its six minutes of racing pulse, the three soloists are treated as one unit, sometimes set against the orchestra, sometimes part of it. In contrast, the contemplative *Points of Contact* explores the ways we seek connection, with others and within ourselves. Two texts provided inspiration. French words by poet Arthur Rimbaud, in which he calls out to his creative Muse, are given an Anglican-chant-like setting by various sections of the orchestra, while each soloist in turn extemporizes above. Second, the Hebrew words of the Mourners' Kaddish are set orchestrally, creating the effect of congregational "davening" under a halo of chimes, temple bowls and pedal points. The prayer's final "amen", begun by the orchestra and completed by the piano, ushers in the solo cadenza, a lament on death and loss. This connects directly to *Serpentine*, whose sinuous lines and primal rhythms end with a vibrant affirmation of the dance of life.

The term "fugitive colours" comes from the world of painters and weavers. Unlike permanent colours, fugitive colours fade when exposed to light. As a composer I strive to paint a vivid aural world. Yet those paints are fugitive colours: as soon as a sound is heard, it fades away.

In *Symphony No. 1: Fugitive Colours*, the first movement *Intarsia* takes its title from the knitting technique by which one colour of thread, about to be dropped, is woven in and wrapped around another colour about to begin. From the "right" side, the colours change abruptly, but from the "wrong" side, one can see a complex web of interlaced colours. In translating this technique to sound, colour changes in the music are overlapped, creating a seamless flow of colour transformation. After a slow introduction, a "cord" of sound, as the first theme, emerges as the movement moves into its primary fast tempo. Starting with clarinets, oboes and cellos, this cord quickly thickens, then unravels downward, leading to a playful duet

between bass clarinet and contrabassoon. A development follows with rapid interplay of colour and rhythm, leading to a unison that ushers in the return of the main themes. An extended coda takes the movement to an emphatic close. This initial brightness is contrasted by *Nocturne (Magenta)*, a slow movement of rich reddish-purple. Flashes of light appear, with extended solos for flute and bassoon, and brief gestures that swell up from the orchestra's depths. The turbulence subsides into an extended passage of calm, sustained strings and marimba, with the piano finally taking the music skyward. *Light : Fast* plays on the idea that fugitive colours are not, in fact, lightfast. This scherzo is full of

bright, rapidly changing colours, with a dancing main theme first introduced by the violas, contrasted with energetic episodes, including a twisting theme played by the clarinets. A long line rises from the bottom of the orchestra all the way to the top, building a dense closing chord that explodes in a flare that segues into the expressive violin solo opening the final *Viridian*. Cool green infuses this movement with stillness and contemplation. Brief cascades usher in a long melody inspired by the image of melting crayons. After a repeated chordal statement from the full orchestra, the solo violin reappears, and the music fades into nothingness.

Jeffrey Ryan

Photo: Chick Rice

Jeffrey Ryan has emerged as one of Canada's leading composers. With a rapidly growing discography, and awards and recognition including two JUNO nominations for Classical Composition of the Year, his music has been commissioned and performed by major orchestras, ensembles and soloists across Canada and internationally, including the Vancouver Symphony, Toronto Symphony, Calgary Philharmonic, Cleveland Orchestra, Esprit Orchestra, New Music Concerts, Standing Wave, the Arditti Quartet, the Tokyo Quartet, and Elektra Women's Choir.

www.jeffreyryan.com

Gryphon Trio

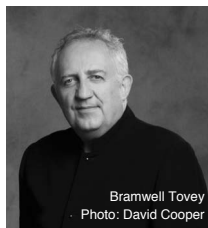
Since 1993 the Gryphon Trio has established itself as one of the world's leading piano trios. With a repertoire that ranges from traditional to contemporary and from European classics to jazz and popular song, the Trio is committed to redefining chamber music for the 21st Century. Their thirteen recordings on Analekta are an encyclopedia of works for the genre, garnering two JUNO Awards and seven nominations. The Trio has commissioned over 75 works, are Artists-in-Residence at the University of Toronto, and recently created and launched *Listen Up!*, a groundbreaking outreach model that involves an entire community in collaborative arts creation. The Gryphon Trio appears courtesy of Analekta.

Photo: John Beebe

Vancouver Symphony Orchestra

Bramwell Tovey, Conductor

Bramwell Tovey
Photo: David Cooper

Founded in 1919, the Vancouver Symphony Orchestra is one of Canada's most successful performing arts institutions; the largest performing arts organization west of Ontario and the third largest symphony orchestra in the country. The VSO performs to an annual audience of more than 200,000 people and features more than fifty celebrated guest artists each season. Over 140 concerts are performed annually by the VSO in the Orpheum Theatre and numerous additional venues throughout Lower Mainland British Columbia. In addition to performing in British Columbia, the VSO undertook successful international tours to Korea, Macau and China in 2008 and Central Canada in 2009. The VSO's recording of violin concertos by Barber, Korngold and Walton, with Bramwell Tovey and Canadian violinist James Ehnes won GRAMMY® and JUNO awards in 2008, and in 2010, billions of people around the world heard the VSO's recordings of the national anthems of those countries awarded

gold medals at the Vancouver Winter Olympic Games. Esteemed conductor Bramwell Tovey has worked with orchestras in North America, Europe and the United Kingdom including the London Philharmonic, London Symphony, Frankfurt Radio Symphony Orchestra and the Bournemouth Symphony Orchestra. He has been the VSO Music Director since 2000, is Principal Guest Conductor of the Los Angeles Philharmonic at the Hollywood Bowl, and founding host and conductor of the New York Philharmonic's Summertime Classics series at Avery Fisher Hall.

Jeffrey Ryan (né 1962)

The Linearity of Light • Symphony No. 1: Fugitive Colours • Equilateral

La relation que l'Orchestre Symphonique de Vancouver entretient avec Jeffrey Ryan a commencé en 2002, quand le directeur musical Bramwell Tovey l'a engagé comme compositeur en résidence, poste qu'il a conservé pendant cinq ans. L'OSV a nommé Ryan Compositeur Lauréat de la saison 2008/2009, et il l'a choisi, avec son œuvre *The Linearity of Light*, pour se présenter lors des tournées en Chine, en Corée, au Macao et au Canada central. Cette œuvre, ainsi que le triple concerto *Equilateral* (écrit pour célébrer le 15e anniversaire du Trio Gryphon) et sa *Symphonie n°1 : Fugitive Colours* représentent une partie importante de ce que cette brillante collaboration nous a laissé.

Ryan nous dit :

The Linearity of Light est d'inspiration visuelle, il s'agit des qualités et des propriétés de la lumière. La pièce commence avec l'évocation d'une lumière étincelante qui se transforme en phare aveuglant, atteignant un unisson fortissimo, reflétant des miroirs imaginaires dans l'espace qui nous laissent des images dans les rétines de nos oreilles. Un doux et dense accord de l'orchestre au complet joue le rôle d'un prisme qui fait éclater la sonorité dans un spectre de sommets accompagné d'abord par un long solo de cor anglais. Cette idée primaire se répète, avec plusieurs "filtres

chromatiques” appliqués au son, ce qui donne naissance à différentes combinaisons d’instruments et de sommets, créant non seulement une lumière chaude et saturée, mais aussi une série de dégradés de couleurs délicates, puis, une pâle et froide lumière avec un solo de trompette fantasmagorique.

Le titre du triple concerto *Equilateral* suggère un triangle équilatéral où les solistes sont des partenaires égaux dans le discours musical. Mais comme équilatéral veut dire aussi « à côtés égaux », l’orchestre ne tient pas un rôle de simple accompagnateur, mais celui d’un partenaire également important. Violonistes, violoncellistes et pianistes ne doivent pas arrêter de jouer pour respirer, et c’est là que le mouvement *Breathless* commence. Pendant les six minutes que dure cette course, les trois solistes sont traités comme une unité, parfois contre l’orchestre, parfois comme étant une partie de celui-ci. *Points of Contact*, par contre, explore la façon dont on cherche à établir des liens avec nous mêmes et avec les autres. Cette œuvre contemplative a comme inspiration deux textes. Le premier est un poème d’Arthur Rimbaud où il invoque sa Muse créative, poème représenté ici par un chant anglican joué par les diverses sections de l’orchestre et sur lequel les solistes vont improviser à tour de rôle. Le deuxième est le texte hébreu du « Kaddish des endeuillés », qui est ici orchestré, créant un effet de congrégation. La prière finale “amen” commence avec l’orchestre et fini par une cadence du piano représentant les lamentations pour la mort et la perte d’un être cher. Cela nous mène directement à *Serpentine* dont les lignes sinueuses et les rythmes primitifs aboutissent à une vibrante célébration de la danse de la vie.

Le terme “couleurs fugitives” appartient au monde des peintres et des tisseurs. Ces couleurs fugitives se fanent quand elles sont exposées à la lumière. En tant que compositeur, j’essaie de peindre un monde sonore. Et tout comme ces couleurs fugitives, les sons disparaissent dès qu’ils sont entendus.

Le premier mouvement *Intarsia* de la *Symphonie n°1 : Fugitive Colours*, doit son nom à une technique de tricotage où le dernier bout de fil d’une certaine couleur est mêlé au fil de la prochaine couleur. En traduisant cette technique en musique, les changements de couleur sonores se chevauchent, créant un écoulement continu de transformations sonores. Après une lente introduction, un “cordon” de sonorités émerge formant une première unité thématique qui évoluera vers une vitesse plus rapide. Commencant avec les clarinettes, hautbois et violoncelles, ce cordon sonore s’épaissit et se défait, nous amenant vers un joyeux duo entre la clarinette et le contrebasson. Un développement rapide s’ensuit, débouchant sur une large coda qui donnera lieu à une clôture emphatique du mouvement. Cette luminosité initiale contraste avec le mouvement lent *Nocturne (Magenta)* qui évoque une couleur pourpre rougeâtre. Des éclats de lumière apparaissent dans des solos de flûte et de basson, et dans des gestes brefs qui remontent depuis les profondeurs de l’orchestre. Cette turbulence mène à un passage calme, aux cordes soutenues et marimba, et enfin le piano qui projette la musique vers le ciel. *Light: fast* joue avec l’idée que les couleurs fugitives ne sont pas en réalité des couleurs légères. Ce scherzo est plein de luminosité. Les couleurs changeantes, représentées par un thème léger et dansant joué par les altos, contrastent avec des épisodes plus énergiques incluant un motif pris du twist joué par les clarinettes. Un long accord qui traverse toute l’orchestre explose dans un expressif solo de violon qui nous mène au mouvement final *Viridian*. La couleur verte plonge ce mouvement dans le calme et la contemplation. De brèves cascades mélodiques sont inspirées d’images de crayons fondants. Après un passage de l’orchestre au complet, le violon solo reprend et la musique s’estompe jusqu’à son extinction.

Jeffrey Ryan

Jeffrey Ryan est devenu l'un des grands jeunes compositeurs du Canada. Avec une discographie en croissance rapide, des prix incluant deux nominations aux JUNO dans la catégorie Composition Classique de l'année, ses partitions ont été commandées et jouées par les meilleurs orchestres et solistes du Canada et du monde entier, comme L'Orchestre Symphonique de Vancouver, l'Orchestre Symphonique de Toronto, l'Orchestre Philharmonique de Calgary, l'Orchestre Philharmonique de Cleveland, l'Orchestre Esprit, New Music Concerts, Standing Wave, le Quatuor Arditti, le Quatuor de Tokyo et le chœur féminin Elektra. www.jeffreyryan.com

Trio Gryphon

Depuis 1993 le Trio Gryphon est devenu l'un des meilleurs trios avec piano au monde. Son répertoire va du traditionnel au contemporain, des classiques européens au jazz et à la chanson populaire. Sa mission est de redéfinir la musique de chambre au XXIe siècle. Les treize enregistrements réalisés chez Analekta sont une encyclopédie dans leur genre, lui ayant valu deux prix et sept nominations aux JUNO. Le trio a reçu plus de 75 commandes, ses membres font partie des artistes en résidence à l'Université de Toronto, et ils ont récemment créé *Listen Up!*, un modèle de travail qui engage toute une communauté dans la création artistique. La présence du Trio Gryphon est une courtoisie d'Analekta.

L'Orchestre Symphonique de Vancouver

Fondé en 1919, l'Orchestre Symphonique de Vancouver est l'une des institutions artistiques canadiennes qui a récolté le plus de succès. Il s'agit également de l'organisation artistique la plus importante à l'ouest de l'Ontario et du troisième plus grand orchestre au Canada. Chaque année, l'OSV se présente devant plus de 200.000 personnes et, à chaque saison, il joue avec plus de 50 artistes invités. L'OSV interprète plus de 140 concerts par an dans l'Orpheum Theatre, et à ceux-ci s'ajoutent de nombreuses autres présentations en Colombie-Britannique. L'OSV a également réalisé des tournées en Corée, au Macao et en Chine en 2008, avec grand succès. Le concerto pour violon enregistré avec Bramwell Tovey et le violoniste canadien James Ehnes a remporté des prix GRAMMY® et JUNO en 2008, et en 2010, des milliers de personnes du monde entier ont entendu l'enregistrement des hymnes nationaux des champions olympiques lors des Jeux Olympiques d'Hiver à Vancouver. Chef d'orchestre de renom, Tovey a travaillé avec des orchestres en Amérique du Nord, en Europe et en Grande-Bretagne, y compris l'Orchestre Philharmonique de Londres, l'Orchestre Symphonique de Londres, l'Orchestre Symphonique de Radio Francfort et l'Orchestre Symphonique de Bournemouth. Il est le Directeur musical de l'OSV depuis 2000, le Chef d'orchestre invité de l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles au Hollywood Bowl, et créateur et chef de la série Classiques de l'Été de l'Orchestre Philharmonique de New York à l'Avery Fisher Hall.

Traduction: Philippe Adelfang

Playing
Time:
69:13

All rights in this sound recording, artwork, texts and translations reserved.
Unauthorised public performance, broadcasting and copying of this
compact disc prohibited. © & © 2011 Naxos Rights International Ltd.
Made in the USA.

8.572765

Jeffrey
RYAN
(b. 1962)

Fugitive Colours

1	The Linearity of Light (2003)	11:24
	Equilateral: Triple Concerto for Piano Trio and Orchestra (2007)*	23:54
2	I. Breathless	6:13
3	II. Points of Contact	11:49
4	III. Serpentine	5:51
	Symphony No. 1: Fugitive Colours (2006)	33:55
5	I. Intarsia	10:22
6	II. Nocturne (Magenta)	10:32
7	III. Light : Fast	4:41
8	IV. Viridian	8:21

*Gryphon Trio

Annalee Patipatanakoon, Violin

Roman Borys, Cello • Jamie Parker, Piano

Vancouver Symphony Orchestra

Bramwell Tovey

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

This recording was made possible through the assistance of the Canada Music Fund and the Music Section of the Canada Council for the Arts.

Recorded in concert at the Orpheum Theatre, Vancouver, British Columbia, Canada, from 4th to 6th October, 2008 (track 1), on 2nd and 4th February, 2008 (tracks 2-4), and on 3rd June, 2010 (studio recording) (tracks 5-8)

Series producers: Charles Barber and Raymond Bisha
Producer: Denise Ball • Engineers: Don Harder (tracks 1, 5-8); Gary Heald (tracks 2-4) • Editor: Don Harder

Publisher: Canadian Music Centre • Booklet notes: Jeffrey Ryan
Cover by Sean Gladwell (Fotolia.com)

CANADIAN CLASSICS
CLASSIQUES CANADIENS

Jeffrey Ryan is one of Canada's most outstanding composers. He evokes bright, vivid colours in his works which brim with imaginative sound worlds. *The Linearity of Light* is one such work and is concerned with imagining sound itself, brilliantly realised through different pitch combinations and their suggestions of the brightness of light. *Equilateral* is a triple concerto, and a spiritually complex meditation that fuses lament with joyful affirmation. *Symphony No. 1: Fugitive Colours* draws on the idea of colours that fade when exposed to light, and does so with masterly orchestral virtuosity.

Booklet notes in English
Notice en français

www.naxos.com

7 47313 27657 8