

the Caliban Quartet of bassoonists



feast

with

Bill Douglas
& friends

BIS Northern Lights

CD-5012 DIGITAL

Feast

DOUGLAS, Bill (b. 1947)

- | | | |
|-----|--------------------------------------|------|
| [1] | Feast * <i>(Ziji Music / SOCAN)</i> | 3'19 |
| [2] | Banana * <i>(Ziji Music / SOCAN)</i> | 4'18 |
-

MAXWELL DAVIES, Sir Peter (b. 1934)

- | | | |
|-----|--|------|
| [3] | Farewell to Stromness (J) <i>(Boosey & Hawkes)</i> | 4'03 |
|-----|--|------|
-

DOUGLAS, Bill (b. 1947)

- | | | |
|-----|--|------|
| [4] | Highland * <i>(Ziji Music / SOCAN)</i> | 3'15 |
|-----|--|------|
-

BERLIN, Irving (1888-1989)

- | | | |
|-----|--|------|
| [5] | Steppin' Out with My Baby (M) <i>(Hal Leonard / ASCAP)</i> | 5'24 |
|-----|--|------|
-

PIAZZOLLA, Astor (1921-1992)

- | | | |
|-----|---------------------------------------|------|
| [6] | Tango melancolico (J) <i>(Berben)</i> | 5'06 |
|-----|---------------------------------------|------|
-

DOUGLAS, Bill (b. 1947)

- | | | |
|-----|--|------|
| [7] | Funk for Spain * <i>(Ziji Music / SOCAN)</i> | 3'21 |
|-----|--|------|
-

SCOTT, Raymond (né WARNOW, Harry) (1908-1994)

- | | | |
|-----|---|------|
| [8] | Powerhouse * (J) <i>(Music Sales Corp.)</i> | 3'13 |
|-----|---|------|
-

MAXWELL DAVIES, Sir Peter (b. 1934)

- | | | |
|-----|---|------|
| [9] | Yesnaby Ground (J) <i>(Boosey & Hawkes)</i> | 2'23 |
|-----|---|------|
-

CANAVAN, Mr. (fl. c. 1900)

- | | | |
|------|---|------|
| [10] | The Emigrant's Farewell ° (J) <i>(Fraser Jackson / SOCAN)</i> | 4'12 |
|------|---|------|

	LUSSIER, Mathieu (b. 1973)	
[11]	Valstango (<i>Lucian Badian Editions / SOCAN</i>)	6'54
	MOZETICH, Marjan (b. 1948)	
	Odes to the Americas (<i>Canadian Music Centre / SOCAN</i>)	16'16
[12]	I. Good Times	5'47
[13]	II. Blue Souls	4'33
[14]	III. With You I Dance	5'42
	DOUGLAS, Bill (b. 1947)	
[15]	Jewel (<i>Ziji Music / SOCAN</i>)	3'45
	LUSSIER, Mathieu (b. 1973)	
[15]	Bassango (<i>Lucian Badian Editions / SOCAN</i>)	3'30
	SCOTT, Raymond (né WARNOW, Harry) (1908-1994)	
[17]	Dinner Music for a Pack of Hungry Cannibals * (J) (<i>Music Sales Corp.</i>)	2'52

The Caliban Quartet

Nadina Mackie Jackson, Kathleen McLean, Christopher Millard, bassoons

Fraser Jackson, bassoon and contrabassoon

Bill Douglas, piano

* with **Mark Duggan**, percussion

° with **Kate Crossan**, Celtic singer

(J) arranged by Fraser Jackson; (M) arranged by Chris Millard

Feast

Sometimes the bassoon in the orchestra seems like the baking powder in a cake. You can't always perceive it in the whole but, boy, you sure would miss it if it weren't there. Composers have, of course, been keenly aware of this, giving the bassoons lots of important things to do but rarely letting them star. Our solution to this situation has been to remove just about everything but the bassoons, finally making it possible to hear us and, more importantly, giving us all the good bits.

This goes a long way toward answering that age-old question 'Why four bassoons?' (Or was that 'Wherefore bassoons?') It also helps to explain why so many composers and arrangers for the bassoon quartet are bassoonists themselves. Take **Bill Douglas** (b. 1947) for instance. Bill was trained as a bassoonist and a pianist and ended up teaching music at the newly formed California Institute of the Arts where he put together a bassoon quartet with some of his students. When Bill moved some years later to Boulder, Colorado, this quartet became the kernel of the Boulder Bassoon Band. The fame of the BBB reached all the way back to Bill's roots in Toronto and led to a collaboration between Bill and The Caliban Quartet for a CBC concert in 1995. More concerts have followed and we are delighted to share with you some of the fruits of these collaborations. Speaking of fruits, *Banana* is a calypso-style tune of Bill's that he pairs here with *Latin Étude Number 4*, an étude he wrote for the Viennese bassoon virtuoso Milan Turkovic. Our disc takes its name from Bill's most famous tune, *Feast*. Here Bill combines African and Celtic influences in a cheerful jig that has prompted many performers to adopt the tune, not the least of whom is the clarinetist Richard Stoltzman who often plays it at the close of his concerts. Bill is best known for his slow and bittersweet melodies. It is difficult to describe just how good it feels to play one of these and *Jewel* is no exception. In *Jewel*, we trade the melody back and forth between us, but in virtually all the other Bill Douglas tunes, the four of us are heard in unison. This is how Bill avoids drowning out the bassoon lines. In *Funk for Spain*, he even resorts to a contrabassoon. Bill wrote this tune for one of his tours of Spain where regular airplay on Spanish national radio has given him an extensive following.

Bill's *Highland* is a spirited, kilts-a-swinging tribute to his Scottish heritage. It is one of a number of Celtic-inspired tunes on this disc. Toronto is a remarkable blend of peoples from around the world but you'd never know it looking at the personnel on this recording: all of us have descended from Anglo-Celtic stock of one kind or another. Celtic singer Kate Crossan is certainly our most direct link. She was raised in Northern Ireland where her family has lived for

many generations in County Tyrone on the shores of Ireland's largest lake, Lough Neagh. *The Emigrant's Farewell* is a song Kate learned from her father. It was written around 1900 by a **Mr. Canavan** from Kilycolpy in the county of Ardboe and portrays an emigrant as he sadly bids goodbye to his favourite landmarks.

Sir Peter Maxwell Davies (b. 1934) is one of the world's best-known composers of craggy contemporary music, but his *Yesnaby Ground* and *Farewell to Stromness* are beautiful examples of what his skill and depth can bring to a simple song. Maxwell Davies has, for many years, maintained a creative retreat on the Orkney Islands off the north coast of Scotland. In 1980, Orkney came under threat from a plan to mine uranium there. Maxwell Davies composed songs for *The Yellow Cake Revue*, a combination of speech and music which protested against the mining plan, and these two pieces were piano interludes in the revue. ('Yellow cake' is a nickname for uranium.) Yesnaby Ground was a favourite place for walking and stood directly above the proposed site; the title is a musical pun since the piece uses a ground bass that recurs throughout. Of the two main towns on Orkney, Stromness was the closest to the proposed mine. This interlude, too, is built on a ground bass. Protests were successful and, today, no uranium is mined on Orkney.

Steppin' Out with My Baby was written by **Irving Berlin** (1888-1989) for the 1948 film *Easter Parade* starring Fred Astaire and Judy Garland. Here Chris Millard takes it through a number of virtuosic transformations, from swing to baroque to Klezmer.

Astor Piazzolla (1921-1992) combined traditional Argentine tango elements with influences from Western art music to create his exhilarating 'tango nuevo' style. Our *Tango Melancolico* is an arrangement of the second of three tangos in his *Tango Suite for Two Guitars*, written in 1984.

If you were a radio listener in America in 1937 you probably knew quite a bit about **Raymond Scott** (1908-1994). Born as Harry Warnow, he was the pianist for the CBS Radio house band, led by his brother Mark. To avoid the appearance of nepotism, Harry chose the name Raymond Scott from the Manhattan phone book. He went on to lead his own six-man jazz group, the Raymond Scott Quintette, which became famous performing Scott's quirky and descriptive jazz pieces, pieces with titles like *Oil Gusher*, *The Toy Trumpet* and *New Year's Eve in a Haunted House*. In 1941 he disbanded the Quintette and sold the rights to his songs to Warner Brothers. Composers such as Carl Stalling made extensive use of the songs in the music for the classic cartoons of Bugs Bunny and friends. The most often used of Scott's tunes was *Powerhouse*. This musical depiction of a generator was often used in scenes of machinery, robots, and industry which is, perhaps, why it seems so well-suited to the bassoon. *Dinner Music for a Pack of Hungry Cannibals* conjures up cartoon scenes of nervous explorers and bones through the nose.

In our version, we got a bit excited by the realization that Shakespeare's Caliban was an anagram of 'canibal' and we added some text, with thanks to Spike Milligan.

Mathieu Lussier (b. 1973) is a Montreal-based bassoonist and composer. He is a graduate of the Conservatoire de musique du Québec à Montréal, and performs with several ensembles on both modern and period bassoons. After working with Calibanians Fraser and Nadina Jackson at the Festival du Domaine Forget in Quebec, Mathieu wrote the deliciously dark *Bassango* for them in 1996. Mathieu wrote *Valstango* and dedicated it to Chris Millard after studying with him at the Orford Festival in 1998. He says he was influenced by Chris's performances of the solo bassoon waltzes of the Brazilian composer Francisco Mignone.

Marjan Mozetich (b. 1948) wrote his *Odes to the Americas* for the Caliban Quartet in 1997. They were made possible through a grant from the Ontario Arts Council and have the distinction of being the only pieces on this disc not written or arranged by a bassoonist. Nevertheless, Marjan's skills are such that the *Odes* are a joy to play. He studied at the University of Toronto and began his career as a composer of 'difficult' contemporary music. Around 1980 he had a change of heart and has since been writing what some call 'neo-romantic' or 'post-modern' music which values communication above complexity. He is much sought after by performers, composing many commissions such as the test piece for the 1992 Banff International String Quartet Competition. This piece has since become a regular part of the repertoire of the St. Lawrence Quartet, winners of that competition.

Odes to the Americas were written with a sense of irony. Marjan uses American pop idioms to comment on his 'love-hate' relationship with American popular culture. Like many of us, he loves it and follows it but is concerned by its shallowness and potential to alienate. In *Good Times*, the cheerful 'whistling' of the opening later becomes tainted by hints of anxiety and sadness. *Blue Souls* is a haunting blues that evolves into a desperate frenzy. It resolves with a sense of resignation by loosely quoting The Beatles' *Eleanor Rigby* and its line: 'look at all the lonely people'. The finale from Ludwig van Beethoven's *Seventh Symphony* repeats itself so much that one is always obliged to wonder why. In a similar way, *With You I Dance* repeats its 3-3-2 dance rhythm over and over until one starts to sense the qualities of madness and desperation, reminding us that sometimes we dance to forget.

As always, we share the spotlight equally in our quartet, so you can never be sure who it is playing the lead at any one time. If you're lucky, you might be able to tell that for the recording, we sat in this order, from left to right: Kathleen, Christopher, Nadina, and Fraser.

© Fraser Jackson 2001

Nadina Mackie Jackson brought together the four members of the **Caliban Quartet** in 1993, promising alcohol and short rehearsals. She was lying about the short rehearsals. With the aim of giving the bassoons all the good bits, the players have shamelessly continued to perform their own arrangements of everything from Renaissance religious music to world music, jazz and tangos. Real composers have written eleven pieces for the quartet, and reviews of their concerts have included words like 'inventive', 'superb' and 'bassoon'. Their ensemble's first CD, *BassOOonatics!*, is also available on BIS Northern Lights (BIS-NL-CD-5011). It continues to reach new listeners around the world, some of whom don't even play the bassoon. Caliban is that strange creature from Shakespeare's *The Tempest* who shares a number of qualities with the bassoon: he is dark, earthy, humorous, low, and capable of more than you might think.

Fraser Jackson joined the Toronto Symphony Orchestra as contrabassoonist in 1990. He teaches bassoon and chamber music at the Glenn Gould Professional School of the Royal Conservatory of Music, Toronto, and has taught at the Festival du Domaine Forget and the National Youth Orchestra of Canada. He is a regular guest of the Ottawa Chamber Music Festival. He has music degrees from the Eastman School and the University of Southern California, where he was a student of Norman Herzberg.

Nadina Mackie Jackson teaches and performs as a soloist and chamber musician on both modern and historical bassoons. She is on faculty at both the University of Toronto and the Royal Conservatory of Music in Toronto. She played for a decade with the Montreal Symphony Orchestra and has performed within the bassoon sections of the Toronto Symphony Orchestra, the National Arts Centre Orchestra and the Canadian Opera Company Orchestra. She plays with several baroque orchestras, including Tafelmusik and Aradia. Nadina is a graduate of the Curtis Institute of Music where she studied with Sol Schoenbach and Bernard Garfield.

Christopher Millard has been principal bassoonist of the Vancouver Symphony Orchestra since 1975. He joined the Caliban Quartet in the autumn of 1997. He appears regularly at the Scotia Festival, the Banff Centre, the Vancouver and Ottawa Chamber Music Festivals. He is a graduate of the Curtis Institute where he studied with Sol Schoenbach.

Kathleen McLean is the associate principal bassoonist of the Toronto Symphony Orchestra. A busy chamber and studio musician, she has performed with such groups as New Music Concerts, Music Toronto and the Amici ensemble. In September 2000, she was one of two Canadians chosen to perform at London's Royal Albert Hall with the World Peace Orchestra, an orchestra founded by Sir Georg Solti and made up of outstanding players from around the world. Another student of Sol Schoenbach's and the Curtis Institute, she is on the faculty of the University of Toronto.

Mark Duggan plays a variety of percussion styles from jazz and world music to classical and contemporary. An active composer, he is also a founding member of the Toronto-based Evergreen Club Gamelan Ensemble and a member of the jazz group Vujadé. Mark Duggan has recently been appointed to the post of fifth (!) member of the Caliban Quartet.

Bill Douglas began his musical career as a one-man band and Elvis impersonator in Sudbury, Ontario, and went on to study the bassoon, piano and composition at the University of Toronto and Yale University. He taught music for a number of years at the experimental California Institute for the Arts before moving, in 1977, to his current position on the faculty of the Naropa Institute in Boulder, Colorado. For 30 years he has appeared regularly as the piano accompanist and collaborator of the clarinetist Richard Stoltzman and he has won a wide following for his joyful and bittersweet melodies. As a jazz pianist he has toured with the vibraphonist Gary Burton and the bassist Eddie Gomez, and has led three solo tours of Spain. He was named SOCAN's Concert Music Composer of the Year in 1994. In March 1999 his *Concerto for African Percussion Ensemble and Orchestra* was premièred by the percussion group Nexus and the Rochester Philharmonic Orchestra.

Kate Crossan is one of the brightest lights on Canada's busy Celtic music scene. She performs now with The Wild Geese and her voice was featured recently in the Atom Egoyan film *Felicity's Journey*.



Bill Douglas, piano
(photo by Richard Varnes)



Mark Duggan, percussion
(photo by Anand Maharaj)



Kate Crossan, Celtic singer
(photo by Anand Maharaj)

Festmahl

Manchmal ist das Fagott im Orchester so etwas wie das Backpulver im Kuchen: Man kann es zwar nicht immer herauschmecken, aber sicher würde man's vermissen, wäre es nicht drin. Die Komponisten waren sich dieses Umstands natürlich überaus bewußt und gaben den Fagotten eine Menge wichtiger Dinge zu tun – selten aber etwas, was sie im Scheinwerferlicht hätte glänzen lassen. Wir haben dieses Problem gelöst, indem wir bis auf die Fagotte so ziemlich alles andere beseitigt haben; auf diese Weise konnten wir uns endlich einmal selber hören und, wichtiger noch, die besten Parts abkriegen.

Dies führt uns zu der Beantwortung der uralten Frage: „Warum vier Fagotte?“ (oder lautete sie: „Wofür Fagotte?“). Außerdem liefert es eine Erklärung dafür, warum so viele Komponisten und Arrangeure für Fagottquartett selber Fagottisten sind. Nehmen wir zum Beispiel **Bill Douglas** (geb. 1947). Bill ist studierter Fagottist und Pianist und endete als Musikdozent am neugegründeten California Institute of the Arts, wo er mit einigen seiner Studenten ein Fagottquartett zusammenstellte. Als Bill einige Jahre später nach Boulder/Colorado zog, wurde dieses Quartett der Keim der Boulder Bassoon Band. Der Ruhm der BBB reichte den ganzen Weg zurück nach Toronto und führte zu einer Zusammenarbeit zwischen Bill und dem Caliban Quartet für ein CBC-Konzert im Jahr 1995. Weitere Konzerte folgten; mit großem Vergnügen teilen wir einige der Früchte dieser Zusammenarbeit mit Ihnen. Wo wir gerade von Früchten sprechen: *Banana* ist ein Calypso-Song von Bill, den er hier mit der *Latein-Etüde Nr. 4* zusammenstellte, eine Etüde, die er für den Wiener Fagottvirtuosen Milan Turkovic geschrieben hat. Unsere CD hat ihren Namen von Bills berühmtestem Stück, *Feast (Festmahl)*. Hier verbindet Bill afrikanische und keltische Einflüsse zu einer fröhlichen Gigue, die viele Musiker zu Bearbeitungen angeregt hat, nicht zuletzt Richard Stoltzman, der sie oft zum Ausklang seiner Konzerte spielt. Am bekanntesten ist Bill für seine langsamen und bittersüßen Songs. Es läßt sich schwer beschreiben, was für ein gutes Gefühl es ist, sie zu spielen, und *Jewel (Juwel)* bildet da keine Ausnahme. In *Jewel* tauschen wir die Melodie munter hin- und her, aber in praktisch all den anderen Bill Douglas-Stücken hört man uns vier im unisono. Solcherart vermeidet Bill es, die Fagottstimmen zu ertränken. In *Funk for Spain (Funk für Spanien)* nimmt er gar Zuflucht zu einem Kontrafagott. Bill schrieb dieses Stück für eine seiner Touren durch Spanien, wo ihm regelmäßige Übertragungen im Spanischen Nationalen Rundfunk eine große Gefolgschaft eingebracht haben.

Bills *Highland (Hochland)* ist ein temperamentvoller Tribut an seine schottischen Vorfahren, der die Kilts in schwungvolle Bewegung versetzt; dies ist eines von mehreren keltischen Stücken

dieser CD. Toronto ist ein bemerkenswerter internationaler Schmelztiegel, was man freilich nicht erkennt, wenn man das Personal dieser Einspielung betrachtet: Ein jeder von uns ist auf die ein oder andere Weise anglo-keltischer Herkunft. Unsere keltische Sängerin Kate Crossan stellt sicherlich unsere direkteste diesbezügliche Verbindung dar. Sie ist in Nordirland aufgewachsen, wo ihre Familie seit Generationen in County Tyrone am Ufer eines der größten irischen Seen, Lough Neagh, lebt. Das *Emigrant's Farewell* (Abschiedsgruß des Emigranten) erlernte Kate von ihrem Vater. Es wurde um 1900 von einem **Mr. Canavan** aus Kilcolpy in der Grafschaft Ardboe geschrieben und erzählt von einem Emigranten, der seinen Lieblingsorten traurig Lebewohl sagt.

Sir Peter Maxwell Davies (geb. 1934) ist einer der bekanntesten Komponisten herber zeitgenössischer Musik; sein *Yesnaby Ground* und *Farewell to Stromness* aber sind wunderschöne Beispiele dafür, wie Können und Tiefgründigkeit einfaches Liedgut veredeln können. Seit vielen Jahren hat Maxwell Davies seinen schöpferischen Zufluchtsort auf den Orkney-Inseln vor der Nordküste Schottlands gefunden. 1980 wurden die Orkneys von einem Plan bedroht, dort Uran zu schürfen. Maxwell Davies komponierte daraufhin Lieder für *The Yellow Cake Revue*, eine Mischung aus Reden und Musik, die gegen diesen Plan protestierte; in der Revue bildeten diese beiden Stücke die Klavierzwischenspiele („Yellow cake“ – „Gelber Kuchen“ - ist ein Spitzname für Uran). *Yesnaby Ground* war ein beliebter Ausflugsort und befand sich direkt oberhalb des vorgesehenen Geländes; der Titel ist ein musikalisches Wortspiel, denn das Stück verwendet einen Ground (basso ostinato), der durchweg beibehalten wird. Von den beiden größten Städten auf Orkney lag Stromness der vorgesehenen Mine am nächsten. Auch dieses Intermezzo basiert auf einem Ground. Der Protest war erfolgreich, und so wird heute auf Orkney nicht nach Uran gegraben.

Steppin' Out with My Baby hat **Irving Berlin** (1888-1989) im Jahr 1948 für den Film *Easter Parade* (dt. Titel: *Osterspaziergang*) mit Fred Astaire und Judy Garland geschrieben. Chris Millard führt es hier durch eine ganze Reihe virtuoser Verwandlungen zwischen Swing, Barock und Klezmer.

Astor Piazzolla (1921-1992) verband Elemente des traditionellen argentinischen Tangos mit Einflüssen der westlichen Kunstmusik, um seinen heiteren „tango nuevo“ zu schaffen. Unser *Tango Melancolico* ist eine Bearbeitung des zweiten der drei Tangos seiner 1984 komponierten *Tango Suite* für zwei Gitarren.

Wären Sie ein Radiohörer in den USA des Jahres 1937, dann wüßten sie mit Sicherheit eine Menge über **Raymond Scott** (1908-1944). Als Harry Warnow geboren, war er der Pianist der CBS Radio Band, die von seinem Bruder Mark geleitet wurde. Den Namen Raymond Scott

hatte er aus dem Telefonbuch von Manhattan ausgewählt, weil er den Eindruck von Vetternwirtschaft vermeiden wollte. Bald gründete er seine eigene sechsköpfige Jazz-Band, das Raymond Scott Quintett, das durch Scotts eigenwillige und bildhafte Jazzstücke berühmt wurde – Stücke mit Titeln wie *Oil Gusher* (*Sprudelnde Ölquelle*), *The Toy Trumpet* (*Die Spielzeugtrompete*) und *New Year's Eve in a Haunted House* (*Silvesterabend in einem Spukhaus*). 1941 löste er seine Band auf und verkaufte die Rechte an seinen Songs an die Warner Brothers. Komponisten wie Carl Stalling machten von diesen Songs regen Gebrauch für die klassischen Cartoons mit Bugs Bunny und seinen Freunden. Der meistverwendete Song Scotts war *Powerhouse* (*Maschinenhaus*). Diese musikalische Schilderung eines Generators wurde oft in Szenen mit Maschinen, Robotern und der Schwerindustrie eingesetzt, was vielleicht erklärt, warum sie dem Fagott auf den Leib geschrieben scheint. *Dinner Music for a Pack of Hungry Cannibals* (*Tafelmusik für einen Haufen hungriger Kannibalen*) beschwört Bilder von nervösen Forschern und knochen-durchwirkten Nasen herauf. Unserer Version ist die Erregung anzumerken, mit der wir feststellten, daß Shakespeares Caliban ein Anagramm von „Canibal“ ist, und wir fügten ein wenig Text hinzu (Dank an Spike Milligan).

Mathieu Lussier (geb. 1973) ist ein Fagottist und Komponist aus Montreal. Der Absolvent des Conservatoire de musique du Québec à Montréal spielt – auf modernen und auf historischen Instrumenten – in verschiedenen Ensembles. Nachdem er mit den „Calibans“ Fraser und Nadina Jackson beim Festival du Domaine Forget in Quebec zusammengearbeitet hatte, komponierte er 1996 den bezaubernd dunklen *Bassango* für die beiden. *Valstango* widmete er Chris Millard, den er beim Orford Festival 1998 erlebt hatte; eigenem Bekunden zufolge haben ihn Chris' Interpretationen der Solofagott-Walzer des brasilianischen Komponisten Francisco Mignone beeinflusst.

Marjan Mozetich (geb. 1948) schrieb seine *Odes to the Americas* (*Oden an die beiden Amerikas*) für das Caliban Quartet im Jahr 1997. Sie wurden durch die Unterstützung des Ontario Arts Council ermöglicht und zeichnen sich dadurch aus, daß sie die einzigen Werke auf dieser CD sind, die nicht von einem Fagottisten geschrieben oder bearbeitet worden sind. Gleichwohl sind Marjans Fähigkeiten dergestalt, daß es eine wahre Freude ist, die *Oden* zu spielen. Er studierte an der University of Toronto und begann seine Laufbahn als Komponist „komplizierter“ zeitgenössischer Musik. Um 1980 machte er einen Sinneswandel durch und schreibt seither Musik, die von manchen „neoromantisch“, von anderen „postmodern“ genannt wird, weil sie Kommunikation mehr schätzt als Komplexität. Unter Musikern ist er sehr gefragt; er komponierte viele Auftragswerke, beispielsweise das Prüfungstück für die Banff International String Quartet Competition 1992. Dieses Stück ist seither ein fester Bestandteil im Reper-

toire des St. Lawrence Quartet, den Gewinnern dieses Wettbewerbs.

Odes to the Americas wurde mit einem Schuß Ironie geschrieben. Marjan verwendet amerikanische Pop-Idiome, um seine „Haßliebe“ zur amerikanischen Popularkultur auszudrücken. Wie so viele von uns liebt er sie und frönt ihr, doch zugleich ist er über ihre Seichtheit und ihr Entfremdungspotential besorgt. In *Good Times* wird das fröhliche „Pfeifen“ des Anfangs späterhin durch Spuren von Furcht und Traurigkeit befleckt. *Blue Souls* ist ein betörender Blues, der sich zu verzweifelter Raserei steigert. Mit einem Gefühl der Resignation löst er sich auf, indem er den Beatles-Song *Eleanor Rigby* und seine Zeile „look at all the lonely people“ („schau dir all die einsamen Leute an“) zitiert. Die Schlußakte der *Siebten Symphonie* Ludwig van Beethovens wiederholen sich derart oft, daß man gezwungen wird, über den Grund dafür nachzudenken. In ähnlicher Weise wiederholt *With You I Dance (Ich tanze mit dir)* seinen 3-3-2-Tanzrhythmus immer und immer wieder, bis man die Qualitäten von Wahnsinn und Verzweiflung zu ahnen beginnt, die uns daran erinnern, das wir manchmal tanzen, um zu vergessen.

Wie immer verteilen wir unsere Hauptrollen gleichmäßig, so daß Sie nie sicher sein können, wer gerade dran ist. Wenn Sie besonders gut sind, dann erkennen Sie vielleicht, daß wir für diese Aufnahme in folgender Reihenfolge plazierte waren (von links nach rechts): Kathleen, Christopher, Nadina und Fraser.

© *Fraser Jackson 2001*

Nadina Mackie Jackson brachte im Jahr 1993 die vier Mitglieder des **Caliban Quartet** zusammen, indem sie Alkohol und kurze Proben versprach; das mit den kurzen Proben entpuppte sich als Lüge. Um die Fagotte mit all den tollen Parts zu versorgen, führen die Musiker schamlos darin fort, ihre eigenen Bearbeitungen von Kirchenmusik der Renaissance bis hin zu Weltmusik, Jazz und Tangos aufzuführen. Leibhaftige Komponisten haben elf Stücke für das Quartett geschrieben, und in den Konzertkritiken tauchen Wörter auf wie „originell“, „ausgezeichnet“ und „Fagott“. *BassOonatics!*, die erste CD des Ensembles, ist ebenfalls beim Northern Lights-Label von BIS erschienen (BIS-NL-CD-5011); immer noch erreicht sie neue Hörer in der ganzen Welt, von denen einige nicht einmal Fagott spielen können. Caliban ist dieses seltsame Geschöpf aus Shakespeares *Sturm*, das einige Charakteristika mit dem Fagott teilt: dunkel, erdverbunden, komisch, tief unten und allmächtiger, als man denkt.

Fraser Jackson kam 1990 als Kontrafagottist zum Toronto Symphony Orchestra. Er lehrt Fagott an der Glenn Gould Professional School des Royal Conservatory of Music (Toronto) und hat beim Festival du Domaine Forget und dem National Youth Orchestra of Canada unterrichtet.

Beim Ottawa Chamber Music Festival ist er ein regelmäßiger Gast. Er hat die Eastman School und die University of Southern California abgeschlossen, wo er bei Norman Herzberg studierte.

Nadina Mackie Jackson unterrichtet und konzertiert als Solistin und Kammermusikerin sowohl auf dem modernen wie dem historischen Fagott. Sie gehört zum Lehrkörper der University of Toronto und dem Royal Conservatory of Music (Toronto). Zehn Jahre lang hat sie im Montreal Symphony Orchestra gespielt und ist mit den Fagottgruppen des Toronto Symphony Orchestra, des National Arts Centre Orchestra und des Canadian Opera Company Orchestra aufgetreten. Sie spielt in verschiedenen Barockorchestern, u.a. in Tafelmusik und Aradia. Nadina ist eine Absolventin des Curtis Institute of Music, wo sie bei Sol Schoenbach und Bernard Garfield studierte.

Christopher Millard ist seit 1975 Erster Fagottist des Vancouver Symphony Orchestra. Im Herbst 1997 stieß er zum Caliban Quartet. Er tritt regelmäßig beim Scotia Festival und den Banff Centre, Vancouver und Ottawa Chamber Music Festivals auf. Er ist Absolvent des Curtis Institute, wo er bei Sol Schoenbach studierte.

Kathleen McLean ist Solofagottistin des Toronto Symphony Orchestra. Als stark beschäftigte Kammer- und Studiomusikerin hat sie in Gruppen wie New Music Concerts, Music Toronto und dem Amici Ensemble gespielt. Im September 2000 war sie eine von zwei Kanadierinnen, die ausgewählt wurden, in der Londoner Royal Albert Hall im World Peace Orchestra zu spielen – ein von Sir Georg Solti gegründetes Orchester, das aus hervorragenden Musikern der ganzen Welt besteht. Auch sie studierte bei Sol Schoenbach am Curtis Institute und gehört zum Lehrkörper der University of Toronto.

Mark Duggan beherrscht eine Vielzahl von Schlagzeugstilen – von Jazz und Weltmusik hin zu klassischem und zeitgenössischem Repertoire. Er ist aktiver Komponist und Gründungsmitglied des Evergreen Club Gamelan Ensemble aus Toronto und ein Mitglied der Jazzgruppe Vujadé. Vüngst wurde Mark Duggan zum fünften (!) Mitglied des Caliban Quartet ernannt.

Bill Douglas begann seine musikalische Laufbahn als Ein-Mann-Kapelle und Elvis-Imitator in Sudbury/Ontario; anschließend studierte er Fagott, Klavier und Komposition an der University of Toronto und der Yale University. Am California Institute for the Arts hat er eine Reihe von Jahren Musik unterrichtet, bevor er 1977 in seine momentane Stellung als Dozent am Naropa Institute in Boulder/Colorado wechselte. 30 Jahre lang war er der regelmäßige Klavierbegleiter und Mitarbeiter des Klarinettenisten Richard Stoltzman; für seine fröhlichen und bittersüßen Songs wurde ihm breite Anerkennung zuteil. Als Jazzpianist war er mit dem Vibraphonisten Gary Burton und dem Bassisten Eddie Gomez auf Tournee; in Spanien hat er drei Solo-

Tourneen unternommen. SOCAN – die kanadische GEMA – ernannte ihn zum Concert Music Composer des Jahres 1994. Im März 1999 wurde sein *Konzert für afrikanisches Schlagzeugensemble und Orchester* von der Schlagzeuggruppe Nexus und dem Rochester Philharmonic Orchestra uraufgeführt.

Kate Crossan ist eine der bemerkenswertesten Erscheinungen der keltischen Musikszene Kanadas. Sie gehört zu The Wild Geese; ihre Stimme erklang vor kurzem in dem Film *Felicity's Journey* von Atom Egoyan.

Feast

Parfois, le basson est à l'orchestre ce que la poudre à pâte est au gâteau mais oh là, là, son absence ne passerait pas inaperçue! Les compositeurs ont été évidemment bien conscients de cela, donnant aux bassons un tas de choses importantes à faire mais ne les laissant jamais briller vraiment. Notre solution à cette situation a été de retrancher tout sauf les bassons, rendant enfin possible de nous écouter et, chose plus importante, de nous donner tous les bons morceaux.

Cela nous mène loin vers la réponse à la vieille question: "Pourquoi quatre bassons?" (Ou était-ce: "Comment sans bassons?") Cela aide aussi à expliquer pourquoi tant de compositeurs et d'arrangeurs pour le quatuor de bassons sont eux-mêmes des bassonistes. Prenons **Bill Douglas** (1947-) par exemple. Bill fit des études de basson et de piano et il finit par enseigner la musique au tout nouvel Institut des Arts de la Californie où il forma un quatuor de bassons avec certains de ses élèves. Quand Bill déménagea à Boulder au Colorado quelques années plus tard, ce quatuor devint la base de Boulder Bassoon Band. La réputation de BBB s'étendit jusqu'aux racines de Bill à Toronto et mena à une collaboration entre Bill et le Quatuor Caliban pour un concert de la CBC en 1995. D'autres concerts ont suivi et nous sommes ravis de partager avec vous quelques fruits de ce travail. A propos de fruits, *Banana* est un air de style calypso de Bill qu'il apparie ici avec *Latin Étude no 4*, une étude qu'il a écrite pour le bassoniste virtuose viennois Milan Turkovic. Notre disque emprunte son nom de l'air le plus célèbre de Bill, *Feast*. Bill allie ici des influences africaines et celtes dans une gigue enjouée qui a incité plusieurs interprètes à adopter l'air, surtout le clarinettiste Richard Stoltzman qui le joue souvent à la fin de ses concerts. Bill est mieux connu pour ses mélodies lentes et douces-amères. Il est difficile de décrire exactement combien il est bon de les jouer et *Jewel* n'est pas une exception. Dans *Jewel*, nous nous échangeons la mélodie mais, dans pratiquement tous les autres airs de Bill

Douglas, nous quatre sommes entendus à l'unisson. C'est ainsi que Bill évite de noyer les lignes de bassons. Dans *Funk for Spain*, il a même recours à un contrebasson. Bill a écrit cette mélodie pour l'une de ses tournées en Espagne où elle fut régulièrement jouée à la radio nationale espagnole, ce qui lui a gagné de nombreux admirateurs.

Highland de Bill est un hommage entraînant de danse en kilt à son héritage écossais. C'est l'une des mélodies d'inspiration celtique sur ce disque. La population de Toronto est un remarquable mélange de peuples du monde entier mais on ne pourrait jamais le savoir en regardant les artistes sur ce disque: nous sommes tous des descendants de quelque souche anglo-celtique d'une manière ou d'une autre. La chanteuse celtique Kate Crossan est certainement notre lien le plus représentatif. Elle a grandi en Irlande du Nord où sa famille a vécu pendant plusieurs générations dans le comté de Tyrone sur le bord du plus grand lac d'Irlande, le Lough Neagh. *The Emigrant's Farewell* est une chanson que Kate apprit de son père. Elle fut écrite vers 1900 par un **monsieur Canavan** de Kilycolpy dans le comté d'Ardboe et elle décrit un émigrant qui dit tristement adieu à ses lieux favoris.

Sir Peter Maxwell Davies (1943-) est l'un des compositeurs de musique contemporaine équarrie les mieux connus au monde mais ses *Yesnaby Ground* et *Farewell to Stromness* sont de ravissants exemples de ce que son habileté et sa profondeur peuvent apporter à une simple chanson. Maxwell Davies a pendant plusieurs années entretenu un refuge créatif dans les îles Orkney sur la côte nord de l'Ecosse. En 1980, Orkney fut menacée par un projet de mine d'uranium. Maxwell Davies composa des chansons pour *The Yellow Cake Revue*, une combinaison de récitation et de musique en protestation contre le projet de mine et ces deux pièces étaient les interludes pour piano dans la revue. ("Yellow Cake" est un sobriquet pour uranium.) *Yesnaby Ground* était un endroit de prédilection pour la marche et se trouvait juste en haut du cite proposé; le titre est un calembour musical car la pièce utilise un bourdon répété tout le long. Des deux villes principales sur Orkney, Stromness était la plus proche de l'éventuelle mine. Cet interlude aussi repose sur un bourdon. Les protestations eurent du succès et Orkney n'exploite pas de mine d'uranium aujourd'hui.

Steppin' Out with My Baby fut écrite par **Irving Berlin** (1888-1989) pour le film *Easter Parade* avec Fred Astaire et Judy Garland en 1948. Chris Millard la soumet ici à plusieurs variations virtuoses, du swing au baroque et à Klezmer.

Astor Piazzolla (1921-1992) associa des éléments de tango argentin traditionnel à des influences de la musique classique occidentale pour créer son style enivrant de "tango nuevo". Notre *Tango Melancolico* est un arrangement du second de trois tangos dans sa *Suite Tango pour*

deux guitares écrite en 1984.

Tout écouteur de la radio aux Etats-Unis en 1937 connaissait probablement assez bien **Raymond Scott** (1908-1994). Né Harry Warnow, il était le pianiste de la CBS Radio house band dirigé par son frère Mark. Pour éviter qu'on parle de népotisme, Harry choisit le nom de Raymond Scott dans le livre de téléphone de Manhattan. Il finit par diriger son propre sextuor de jazz, le Raymond Scott Quintette, qui devint célèbre pour les pièces primesautières et descriptives de jazz de Scott, pièces aux titres comme *Oil Gusher*, *The Toy Trumpet* et *New Year's Eve in a Haunted House*. En 1941, il dissolut le quintette et vendit les droits de ses chansons à Warner Brothers. Des compositeurs comme Carl Stalling firent ample usage des chansons dans la musique des dessins animés classiques de Bugs Bunny et ses amis. La mélodie la plus souvent utilisée de Scott fut *Powerhouse*. Cette description musicale d'une génératrice fut fréquemment employée dans des scènes de machinerie, robots et industrie: c'est peut-être pourquoi elle semble si appropriée au basson. *Dinner Music for a Pack of Hungry Cannibals* évoque des scènes de dessins animés avec des explorateurs nerveux et des os à travers le nez. Dans notre version, nous nous sommes laissés emporter par le fait que Caliban de Shakespeare était un anagramme de l'anglais "can[n]ibal" et nous avons ajouté un peu de texte, grâce à Spike Milligan.

Mathieu Lussier (1973-) est un bassoniste et compositeur de Montréal. Un diplômé du Conservatoire de musique du Québec à Montréal, il joue avec plusieurs ensembles du basson moderne et ancien. Après avoir travaillé avec les Calibaniens Fraser et Nadina Jackson au Festival du Domaine Forget à Québec, Mathieu écrit pour eux le ravissant sombre *Bassango* en 1996. Mathieu composa *Valstango* qu'il dédia à Chris Millard après avoir étudié avec lui au Festival d'Orford en 1998. Il dit qu'il fut influencé par les exécutions de Chris des valse pour basson solo du compositeur brésilien Francisco Mignone.

Marjan Mozetich (1948-) écrit ses *Odes to the Americas* pour le Quatuor Caliban en 1997. Ceci fut rendu possible grâce à une bourse de Conseil des Arts de l'Ontario et elles ont la particularité d'être les seules pièces sur ce disque dont l'auteur ou l'arrangeur n'est pas un bassoniste. Quoi qu'il en soit, l'adresse de Marjan est telle que de jouer les *Odes* est un plaisir. Il a étudié à l'université de Toronto et commencé sa carrière comme compositeur de musique contemporaine "difficile". Vers 1980, il changea de penchant et a depuis écrit de la musique que certains qualifient de "néo-romantique" ou de "post-moderne" qui préfère la communication à la complexité. Il est très recherché par les interprètes, composant plusieurs commandes comme le morceau imposé au Concours International de Banff pour quatuors à cordes en 1992. Cette pièce fait maintenant partie du répertoire régulier du Quatuor St-Laurent qui a gagné ce concours.

Odes to the Americas est une composition avec une touche d'ironie. Marjan utilise des idiomes du pop américain pour commenter sa relation "d'amour-haine" pour la culture populaire américaine. Comme plusieurs d'entre nous, il l'aime et il la suit mais il est inquieté par sa superficialité et son potentiel d'aliénation. Dans *Good Times*, le joyeux "sifflement" du début prend ensuite des teintes d'angoisse et de tristesse. *Blue Souls* est un blues hantant qui devient une frénésie désespérée. La résolution vient avec un peu de résignation en citant librement la phrase d'*Eleanor Rigby* des Beatles: "look at all the lonely people". Le finale de la *septième symphonie* de Ludwig van Beethoven se répète tant qu'on est presque obligé de se demander pourquoi. Pareillement, *With You I Dance* répète son rythme de danse 3-3-2 tant de fois qu'on commence à sentir les qualités de folie et de désespoir, nous rappelant qu'on danse parfois pour oublier.

Comme toujours, nous nous partageons les tâches également dans notre quatuor, de sorte que vous ne pouvez jamais être sûr de l'artiste en vedette à un moment donné. Avec de la chance, vous pourrez considérer que, pour cet enregistrement, nous étions assis de gauche à droite dans cet ordre: Kathleen, Christopher, Nadina et Fraser.

© *Fraser Jackson 2001*

Nadina Mackie Jackson a rassemblé les quatre membres du **Quatuor Caliban** en 1993, promettant des rafraîchissements alcoolisés et de courtes répétitions. Elle mentait au sujet des courtes répétitions. Dans le but de donner aux bassons tous les bons morceaux, les musiciens ont effrontément continué à jouer leurs propres arrangements de tout, de la musique religieuse de la Renaissance à la musique profane, jazz et tangos. De véritables compositeurs ont écrit onze pièces pour le quatuor et les critiques de leurs concerts ont noté des mots comme "grande imagination", "superbe" et "basson". Le premier disque de l'ensemble, BassOOnatics, est aussi disponible sur BIS Northern Lights (BIS-NL-CD-5011). Il continue de rejoindre de nouveaux auditeurs partout au monde, dont certains ne jouent même pas du basson. Caliban est cette étrange créature tirée de *La Tempête* de Shakespeare et qui partage un certain nombre de qualités avec le basson: il est sombre, terre-à-terre, humoristique, bas et capable de plus de choses qu'on pourrait l'imaginer.

Fraser Jackson se joignit à l'Orchestre Symphonique de Toronto comme contrebassoniste en 1990. Il enseigne le basson et la musique de chambre à l'Ecole Professionnelle Glenn Gould du Conservatoire Royal de Musique à Toronto; il a donné des cours au Festival du Domaine Forget et à l'Orchestre National des Jeunes du Canada. Il est régulièrement invité au Festival de Musique de Chambre d'Ottawa. Il est diplômé de l'Eastman School et de l'université de la Californie du Sud où il fut l'élève de Norman Herzberg.

Nadina Mackie Jackson enseigne et joue comme soliste et chambriste sur des bassons modernes et historiques. Elle fait partie du corps enseignant de la faculté de musique de l'université de Toronto et du Conservatoire Royal de Musique à Toronto. Elle a été membre pendant dix ans de l'Orchestre Symphonique de Montréal et elle a joué dans la section des bassons de l'Orchestre Symphonique de Toronto, l'Orchestre du Centre National des Arts et l'Orchestre de la Compagnie Canadienne d'Opéra. Elle se produit avec plusieurs orchestres baroques dont Tafelmusik et Aradia. Nadina est une diplômée de l'Institut de Musique Curtis où elle a travaillé avec Sol Schoenbach et Bernard Garfield.

Christopher Millard est premier besson de l'Orchestre Symphonique de Vancouver depuis 1975. Il s'est joint au Quatuor Caliban en automne 1997. Il apparaît régulièrement au Scotia Festival, au Centre Banff et aux festivals de musique de chambre de Vancouver et d'Ottawa. Il est diplômé de l'Institut de Musique Curtis où il a étudié avec Sol Schoenbach.

Kathleen McLean est premier besson assistant de l'Orchestre Symphonique de Toronto. Chambriste et musicienne de studio occupée, elle s'est produite avec des groupes comme New Music Concerts, Music Toronto et l'ensemble Amici. En septembre 2000, elle fut parmi les deux Canadiens à être choisis pour jouer au Royal Albert Hall de Londres avec l'Orchestre Mondial de la Paix, ensemble fondé par Sir Georg Solti et formé de musiciens exceptionnels de partout au monde. Une autre élève de Sol Schoenbach et de l'Institut Curtis, elle fait partie de la faculté de musique de l'université de Toronto.

Mark Duggan joue un éventail de styles de percussion, passant du jazz et de la musique ethnique au classique et à la musique contemporaine. Un compositeur actif, il est aussi un membre fondateur de l'Evergreen Club Gamelan Ensemble de Toronto et il fait partie du groupe de jazz Vujadé. Mark Duggan a récemment été choisi comme cinquième (!) membre du Quatuor Caliban.

Bill Douglas a commencé sa carrière musicale comme homme-orchestre et imitateur d'Elvis à Sudbury, Ontario; il se mit ensuite à l'étude du besson, du piano et de la composition aux universités de Toronto et Yale. Il a enseigné la musique quelques années à l'Institut expérimental des Arts de la Californie avant de se rendre, en 1977, à son poste actuel à la faculté de l'Institut Naropa à Boulder, Colorado. Il fut pendant 30 ans le pianiste accompagnateur régulier et le collaborateur du clarinetiste Richard Stolzman et il a gagné de nombreux adeptes pour ses mélodies entraînantes et douces-amères. En tant que pianiste de jazz, il a fait des tournées avec le vibraphoniste Gary Burton et le bassiste Eddie Gomez; il a aussi fait trois tournées solos en

Espagne. Il fut nommé SOCAN's Concert Music Composer of the Year en 1994. En mars 1999, son *Concerto pour ensemble de percussion africain et orchestre* fut créé par le groupe de percussion Nexus et l'Orchestre Philharmonique de Rochester.

Kate Crossan est l'une des lumières les plus brillantes sur l'animée scène de musique celtique du Canada. Elle chante maintenant avec The Wild Geese et sa voix fut entendue récemment dans le film *Felicity's Journey* d'Atom Egoyan.

Recording data: June and July 1999 at the studios of PJ Productions, Burlington, Ontario, Canada

Recording engineer: Anton Kwiatkowski (Bill Douglas sessions: Bruce Barnett)

Producer: Anton Kwiatkowski

Digital editing: Anton Kwiatkowski

Cover text: © Fraser Jackson 2001

German translation: Horst A. Scholz

French translation: Arlette Lemieux-Chéné

Front cover artwork: Nadina Mackie Jackson (photo: Anand Maharaj)

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd., Saltdean, Brighton, England

Colour origination: Jenson Studio Colour, Leeds, England

BIS CDs can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, S-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 30 • Fax: 08 (Int.+46 8) 54 41 02 40 •

e-mail: info@bis.se • Website: <http://www.bis.se>

© 1999 & © 2001, BIS Records AB, Åkersberga.

This recording is dedicated to the memory of the wonderful and wise Sol Schoenbach (1915-1999).

(photo by Nadina Mackie Jackson)





The Caliban Quartet

*Left to right: Kathleen McLean, Christopher Millard,
Nadina Mackie Jackson, Fraser Jackson*