

Jeux de Création

Anne-Sophie Bertrand, *harp*
L'Ensemble Ondine

hr2
kultur

JEUX DE CRÉATION

Maurice RAVEL (1875–1937)		Geoffrey GORDON (b. 1968)	
① Jeux d'eau (arr. for Harp by Anne-Sophie Bertrand) (1901)	6:38	⑥ Jeux de Création (2020)	8:36
Gabriel FAURÉ (1845–1924)		Claude DEBUSSY (1862–1918)	
② Une châtelaine en sa tour, Op. 110 (1918)	4:55	Danse sacrée et danse profane, L 113 (1904)	9:36
Ernst Theodor Amadeus HOFFMANN (1766–1822)		⑦ I. Danse sacrée	4:48
Quintet for harp and string quartet in C minor, AV 24 (c. 1806)	17:49	⑧ II. Danse profane	4:48
③ I. Allergo moderato	7:22	André CAPLET (1878–1925)	
④ II. Adagio	5:58	Divertissements (1924)	10:32
⑤ III. Allegro	4:29	⑨ Divertissement à la française	4:41
		⑩ Divertissement à l'espagnole	5:51
		⑪ Conte fantastique (1924)	17:06
Total Time: 75:17			

Anne-Sophie Bertrand, Harp

L'Ensemble Ondine

Akemi Mercer-Niewohner, Laurent Weibel, Violins • Dirk Niewohner, Viola
Ulrich Horn, Cello • Simon Backhaus, Double bass

Jeux de Création

Als eine Hommage an die Harfe in ihrer Doppelfunktion als Solo- und Orchesterinstrument präsentiert dieses Programm ein neues Stück von Geoffrey Gordon, das die Zwanziger Jahre – ein goldenes Zeitalter der Harfe – heraufbeschwört. Es ist in eine Sammlung französischer und deutscher Werke eingebettet, die Bezüge zu meinem Geburtsland und zu meiner Wahlheimat schaffen. Um die Wende zum 20. Jahrhundert entstanden zahlreiche Kompositionen für Harfe. In der Tat entsprach die Harfe mit ihren reichen Farben und theatralischen Effekten dem Zeitgeist von Impressionismus und Jugendstil. Ich habe repräsentative Werke aus dieser Periode ausgewählt, zusammen mit einem älteren, das in Geoffrey Gordons neuem Stück widerhallt.

Maurice Ravel (1875–1937) komponierte *Jeux d'eau* in 1901 für Klavier. Es ist Gabriel Fauré gewidmet und wurde durch den großen Pianisten Ricardo Viñes uraufgeführt. Das Stück ist von den Versen Henri de Régniers inspiriert: „Dieu fluvial riant de l'eau qui le chatouille“. Der Schaffensimpuls aus dem Bereich der Lyrik wie auch die Verwendung von Arpeggien in hoher Lage und von enharmonischen Figuren sind charakteristisch für Ravels Einsatz der Harfe in orchestralen und kammermusikalischen Formationen.

Gabriel Fauré (1845–1924) hat die Harfe später schön eingesetzt in seiner geistlichen und orchestralen Musik. *Une Châtelaine en sa tour* würde nach Verlaines Poem „Une Sainte en son auréole“ 1918 komponiert. Das Poem bringt uns durch die schöne und schlichte Moll Melodie, wie für Laute geschrieben, im Mittelalter. Es entwickelt sich in Variationen mit lyrischen Modulationen.

Der von Stefan Zweig als einer der besten Autoren phantastischer Erzählungen gerühmte **Ernst Theodor Amadeus Hoffmann** (1776–1822) schrieb

das *Quintett für Harfe und Streicher c-Moll* im Rahmen seiner Bestrebungen, die instrumentale Kammermusik als ein wesentliches Element auf den Konzertbühnen zu etablieren.

Jeux de Création von **Geoffrey Gordon** (*1968), ein Auftragswerk von und für Anne-Sophie Bertrand, ist inspiriert von der ästhetischen Klangwelt der 1920er Jahre, gefiltert durch die persönliche zeitgenössische Sprache des Komponisten. Thematisches Material aus zwei musikalischen Meilensteinen des frühen 20. Jahrhunderts – Claude Debussys *Jeux* und Darius Milhauds *La Création du Monde* – ist in diese expressive, moderne Partitur von acht virtuosen Minuten Länge eingeflossen. Erweiterte Techniken wie Xylophon Klänge, Flageolets, Handflächen-Cluster und Nagelglissandi werden mit traditionelleren Spielfiguren der Harfe gemischt, um ein lebendiges Porträt musikalischer „Schöpfungsspiele“ zu zeichnen.

Gustav Lyon, der Direktor vom Klavierhaus Pleyel, bat 1903 **Claude Debussy** (1862–1918) ein Stück für die neu entwickelte chromatische Harfe zu komponieren. Das Ergebnis, *Deux Danses pour harpe et cordes*, ist eines der Hauptwerke des Harfen-Repertoires. Das intensive Miteinander im Zusammenspiel der Instrumente lässt die Streicher-Pizzicati und die Harfen-Arpeggien zu einem fast orchestralen Klang verschmelzen. Debussys *Danses*, *Caplets*, *Conte fantastique* und *Divertissements* sowie Faurés *une Châtelaine en sa tour* wurden von der Harfenistin Micheline Kahn uraufgeführt.

Die *Divertissements* von **André Caplet** (1878–1925) sind kurze, spektakuläre Stücke, sowohl vom Impressionismus als auch „Art Nouveau“ inspiriert. „A la française“, eine anmutige, leichte und virtuose Komposition, kontrastiert mit den sinnlichen Pedal-Glissandi und Arpeggien von „A l'espagnole“. Im

Conte Fantastique für Harfe und Streichquintett, eine musikalische Tonbildung nach der Fantastischer Geschichte von Edgar Allan Poe „the Mask of the Red death“, André Caplet befreit die Harfe von ihrer Aura der „Wohlanständigkeit“, um stattdessen Angst und geheimnisvolle Dinge zu evozieren – wobei

er die schönen Farben des Instruments im Dialog mit den Streichern das ganze Werk hindurch zum Leuchten bringt.

Anne-Sophie Bertrand

Jeux de Création

Conceived as a tribute to the harp, an instrument both soloist and orchestral, this programme presents a new piece by Geoffrey Gordon evoking the 1920s, a golden age for the harp, enshrined within a collection of French and German works reflecting my country of origin and of adoption. At the turn of the 20th century, numerous compositions were written for harp. The harp with its rich colours and theatrical effects was indeed tuned with the 'Air du temps' impressionism and art nouveau. I have chosen representative works from this period, together with a more ancient one, echoing Geoffrey Gordon's new piece.

Maurice Ravel (1875–1937) composed *Jeux d'eau* for piano in 1901. Dedicated to Gabriel Fauré, and premiered by the great pianist Riccardo Viñes, it is inspired by verses from Henri de Régnier: 'Dieu fluvial riant de l'eau qui le chatouille'. The poetic nature of the inspiration, using high ranging arpeggios and enharmonic figures illustrates Ravel's use of the harp in orchestral and chamber music formations.

Gabriel Fauré (1845–1924) composed *Une châtelaine en sa tour* after the Poem from *La Bonne chanson*, *Une sainte en son Auréole*, in 1918. The piece starts with a modal sensitive melody and develops in complex harmonic variations, evoking 'grace, love, softness, gold notes and naced chords'.

In 1903 Gustav Lyon, Director of the Piano House Pleyel, invited **Claude Debussy** (1862–1918),

to compose a piece for the newly built chromatic harp. The result, *Deux Danses pour harpe et cordes*, is one of the major works of the harp repertoire. With a rich interaction between the instruments, the string pizzicatos and harp arpeggios blend in an almost orchestral sound.

Commissioned for and by Anne-Sophie Bertrand, *Jeux de Création* written by **Geoffrey Gordon** (b. 1968) takes inspiration from the aesthetic sound world of the 1920s, as seen through the lens of the composer's own contemporary language. Thematic material drawn from two landmark works of the early 20th century, Claude Debussy's *Jeux* and Darius Milhaud's *La Création du Monde* are woven into the fabric of this expressive modern score of eight virtuoso minutes. Extended techniques, including xylophonics, harmonics, palm clusters and flutter glissandi, are mixed with more traditional harp gestures to draw a vivid portrait of musical creation games.

Described by Stefan Zweig as one of the best authors of *Contes fantastiques*, **Ernst Theodor Amadeus Hoffmann** (1776–1822) wrote the *Quintet for harp and strings in C minor*, as part of the project to present the instrumental chamber music as a central element on concert stages.

André Caplet (1878–1925) composed much for harp, both as a chamber and orchestral instrument and knew its sound and technical possibilities.

Debussy's *Danses*, Caplet's *Conte fantastique* and *Divertissements* as well as Fauré's *Une châtelaine en sa tour* were premiered by the harpist Micheline Kahn. The *Divertissements* are short, spectacular pieces, both from art nouveau and impressionism inspired. *À la française*, a graceful, light and virtuoso piece, contrasts with the sensuous pedal glissandi and arpeggio of *À l'espagnole*. In *Conte fantastique* for harp

and string quintet, André Caplet liberates the harp from its 'decorum' and evokes fear and mystery, bringing the beautiful colours of this instrument to shine all through the work in dialogue with the strings.

Anne-Sophie Bertrand

English translation: Adam Gellen

Anne-Sophie Bertrand

Die französisch-amerikanische Harfenistin Anne-Sophie Bertrand wurde in Paris geboren und studierte an der Royal Academy of Music in London bei Skaila Kanga, am Königlichen Konservatorium in Brüssel sowie bei den Harfenpädagoginnen Germaine Lorenzini und Catherine Michel. Sie ist Preisträgerin des Cardiff International Harp Contest und „Associate“ der Royal Academy of Music in London, wo sie 2018 zur Visiting Professor berufen wurde. Seit 2000 ist Anne-Sophie Bertrand Solo-Harfenistin des hr-Sinfonieorchesters. Als Solistin trat sie u.a. beim International Arts Festival in Peking, bei den Weilburger Schlosskonzerten, dem World Harp Congress in Cardiff, in der Wigmore Hall und im Purcell Room des Southbank Centre in London und in der Bolívar Hall Caracas auf. Anne-Sophie Bertrand unterrichtet an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt und gibt regelmäßig Meisterkurse an renommierten Institutionen wie dem Campos do Jordão (Brasilien), der Hochschule für Musik in Freiburg, dem Königlichen Konservatorium in Brüssel oder der Guildhall School for Music and Drama in London. Sie ist Jurymitglied beim USA International Harp Competition in Bloomington/Indiana und beim Concours Français de la Harpe in Limoges/Frankreich. Bei drei internationalen Wettbewerben für die Interpretation Neuer Musik ausgezeichnet, strebt Anne-Sophie Bertrand an, in jedes ihrer Programme eine zeitgenössische Uraufführung mit einzubinden. Sie hat mit Dirigenten und Komponisten wie Mauricio Kagel, Pierre Boulez, Heinz Holliger, Enno Poppe und Matthias Pintscher zusammengearbeitet. Im Rahmen von Einladungen zu internationalen Festivals wie dem IMS Prussia Cove (Großbritannien), dem Harpe en Avesnois (Frankreich), dem Musikdorf Emen (Schweiz) sowie dem Heidelberger Frühling und dem cresc... Biennale für aktuelle Musik (beide Deutschland) widmet sich Anne-Sophie Bertrand leidenschaftlich dem Kammermusik-Repertoire für Harfe.

Born in France, Bertrand studied at the Royal Academy of Music with Prof. Skaila Kanga, at Brüssels Koninklijk Konservatorium and with the great harp pedagogues, Germaine Lorenzini and Catherine Michel. She is a prize winner from Cardiff International Harp Contest and is Associate of the Royal Academy of music, where she joined the outstanding teaching team as Visiting Professor in 2018. Solo Harpist with hr-Sinfonieorchester since 2000, an orchestra with an outstanding reputation worldwide, Anne-Sophie has toured as a guest with major European Orchestras and worked with renowned conductors all over the world. Solo appearances include concerts at the International Art Festivals in Peking, Mozart's Flute and Harp Concerto at the Weilburg Festival, Recitals at the Wigmore Hall, Purcell Room, the Bolivar Hall in Caracas and St David's Hall in Cardiff. Sought after for a teaching qualities, Bertrand teaches at the Akademie für Tonkunst in Darmstadt and is regularly invited to give masterclasses in famous institutions such as the Hochschule für Musik in Freiburg, Brussels Conservatoire or the Guildhall School of Music & Drama in London and serves as a jury member in Bloomington Harp International Competition or at the Concours Français de la harpe. A guest with International Festivals such as Campos da Jordão in São Paulo, the International Festival in Prussia Cove, the World Harp Congress, the Cresc Festival, Bertrand is passionate about the chamber music repertoire for harp. Prize winner with three international competitions for the interpretation of new music, Bertrand wishes to intergrate a contemporary premiere in each of her programmes. She has worked with such conductor-composers such as Mauricio Kagel, Pierre Boulez, Heinz Holliger, Matthias Pintscher and Nimrod Borenstein.

www.annesophiebertrand.com

L'Ensemble Ondine

„Ondine“, die französische Version der Wassernymphe, die sich unglücklicher Weise in einen Sterblichen verliebt, und letztendlich in den Wellen versinkt, wurde von vielen Künstlern dargestellt, sowie E.T.A. Hoffmann, Jean Giraudoux und Alosyus Bertrand. Die Harfe, in ihren verschiedenen Formen, wurde oft als Instrument der Poesie, der Fantasie und Erzählungen benutzt. Gegründet von Mitgliedern des Hr-Sinfonieorchesters, das „Ondine Ensemble“ widmet sich der Interpretation und Erweiterung des Kammermusik-Repertoires mit Harfe.

‘Ondine’, the water nymph who falls unhappily in love with a mortal and finally returns beneath the waves, was pictured by many composers and poets, including E.T.A. Hoffmann, Jean Giraudoux, and Alosyus Bertrand in his poem *Gaspard de la nuit*. The harp, in all its musical shapes, has always been associated to poetry, fantasy and tales. Founded by members of the hr-Sinfonieorchester, Ondine Ensemble aims to discover and enlarge chamber music repertoire with harp in all its musical shapes.

Geoffrey Gordon

Geoffrey Gordon, geb. 1968, ist ein amerikanischer Komponist. Seine Tonsprache ist geprägt von einer intensiven und reichen Harmonik, einer leidenschaftlichen Melodik und einem hervorragenden Umgang mit Instrumentierung und klanglichen Texturen. Gordons Œuvre umfasst Orchester-, Kammer- und Vokalmusik und wird von den besten Musikern und Ensembles der Welt geschätzt und aufgeführt. Seine Musik wurde beschrieben als „dunkel verführerisch“ (The New York Times), „komplex, höchst erfüllend“ (BBC Music Magazine), als „pures Klanggold“ (Fanfare). Er ist Preisträger des Aaron Copland Award und des Mario-Merz-Preises 2017, zudem war er 2019 Finalist beim Penderecki Award.

Geoffrey Gordon, born in 1968, is an American composer. His music has been commissioned by many of the finest ensembles in the world, including the London Sinfonia, BBC Philharmonic, hr-Sinfonieorchester, Brussels Philharmonic, Orchestre de la Suisse Romande, Hong Kong Sinfonietta and the International Contemporary Ensemble (ICE), among others. Intense and luxuriant harmony, passionate melody and superb handling of instrumentation and sonic textures define his music. His music has been called ‘darkly seductive’ (The New York Times), ‘sheer sonic gold’ (Fanfare), ‘iridescent and fierce’ (The Chicago Tribune), and ‘luminous and ecstatic’ (Gramophone). He is the winner of the Aaron Copland Award, the 2017 Mario Merz Prize and was a finalist for the 2019 Penderecki Award.

English translation: Adam Gellen

Anne-Sophie Bertrand and L'Ensemble Ondine

This recording is a tribute to the chromatic harp, which, with its rich colours and theatrical effects, was perfectly tuned to the impressionist and art nouveau atmosphere of the turn of the 20th century. Geoffrey Gordon's *Jeux de Création* is inspired by music from the 1920s, using both traditional and extended techniques, drawing on themes by Milhaud and Debussy to portray the past and present. Reflecting this aesthetic, the other works in this programme include the artistry of Ravel and Fauré, the quasi-orchestral effects of Debussy's *Dances*, and Caplet's sensuous and spectacular *Divertissements*.

JEUX DE CRÉATION

Maurice RAVEL (1875–1937)

1 **Jeux d'eau** (arr. for Harp by Anne-Sophie Bertrand) (1901) **6:38**

Gabriel FAURÉ (1845–1924)

2 **Une châtelaine en sa tour, Op. 110** (1918) **4:55**

Ernst Theodor Amadeus HOFFMANN (1766–1822)

3–5 **Quintet for harp and string quartet in C minor, AV 24** (c. 1806) **17:49**

Geoffrey GORDON (b. 1968)

6 **Jeux de Création** (2020) **8:36**

Claude DEBUSSY (1862–1918)

7–8 **Danse sacrée et danse profane, L 113** (1904) **9:36**

André CAPLET (1878–1925)

9–10 **Divertissements** (1924) **10:32**

11 **Conte fantastique** (1924) **17:06**

Anne-Sophie Bertrand, Harp • L'Ensemble Ondine

A detailed track list can be found inside the booklet.

Eine Produktion des Hessischen Rundfunks

Recorded: 4–7 February 2021 at Hessischer Rundfunk Sendesaal, Frankfurt/Main, Germany

Recording engineer, mixing, digital editing and mastering: Christoph Classen

Photos: Astrid Ackermann (Bertrand), Ben Knabe/hr (L'Ensemble Ondine), Jean-Michel Sordello (Gordon)

Booklet notes: Anne-Sophie Bertrand • Translations: Adam Gellen • Editorial: Christian Dieck • Artwork: Manila Design

© & © 2021 Hessischer Rundfunk & Naxos Deutschland GmbH • www.naxos.de