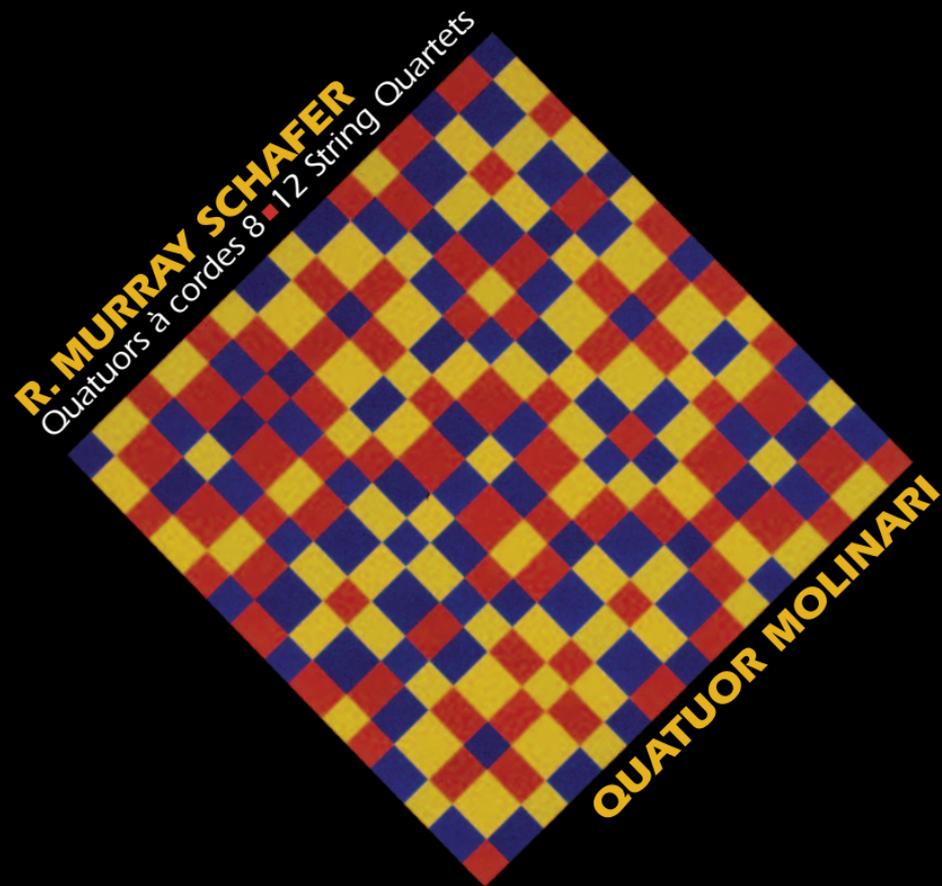

Guido Molinari [1933-2004]: *Yellow, Red and Blue Continuum* G.M.-T-1998-02
© Succession Guido Molinari / SODRAC [2012]

ACD2 2672

2 CD

ATMA Classique

R. Murray Schafer

[né en / b. 1933]

Quatuors à cordes 8 ■ 12 String Quartets

Quatuor Molinari

Olga Ranzenhofer PREMIER VIOLON | FIRST VIOLIN
Frédéric Bednarz DEUXIÈME VIOLON | SECOND VIOLIN
Frédéric Lambert ALTO | VIOLA
Pierre-Alain Bouvrette VIOLONCELLE | CELLO
Odile Portugais* VOIX D'ENFANT | CHILD'S VOICE

CD 1

- 1 ■ **Quatuor à cordes n° 9** ■ String Quartet No.9 [2005]* **23:31**
[VOIX D'ENFANTS PRÉENREGISTRÉES | PRERECORDED CHILDREN VOICES]
- 2 ■ **Quatuor à cordes n° 10** ■ String Quartet No.10 Winter Birds [2005] **17:27**
[R.M. Schafer NARRATEUR | NARRATOR]
- 3-7 ■ **Quatuor à cordes n° 11** ■ String Quartet No.11 [2006] **24:19**
I. [4:04] II. [3:31] III. [4:52] IV. [5:35] V. ** [6:17]
[** HARPE ÉOLIENNE PRÉENREGISTRÉE | PRERECORDED AEOLIAN HARP]

CD 2

- 1 ■ **Quatuor à cordes n° 12** ■ String Quartet No.12 [2012] **16:52**
- 2-3 ■ **Quatuor à cordes n° 8** ■ String Quartet No.8 [2000-2001] **22:24**
1. Fast; capricious [9:53]
2. Very rhapsodic [12:31]
[Déjà paru | Previously released in 2003 : ATMA ACD2 2201
Olga Ranzenhofer PREMIER VIOLON | FIRST VIOLIN ■ Johannes Jansonius DEUXIÈME VIOLON | SECOND VIOLIN
David Quinn ALTO | VIOLA ■ Julie Trudeau VIOLONCELLE | CELLO]

Les quatuors de R. Murray Schafer ont une place de choix au répertoire du Quatuor Molinari depuis sa fondation en 1997. À cette date, Murray Schafer avait composé six quatuors à cordes. Son Œuvre contient désormais douze quatuors à cordes, et cela en partie grâce aux commandes, au travail d'interprétation et aux efforts soutenus de diffusion de ces œuvres par le Quatuor Molinari. Le Molinari est associé à la création de quatre des six nouveaux quatuors composés par Schafer durant ces quinze dernières années.

Le Quatuor Molinari tient à exprimer ici sa profonde gratitude aux mécènes qui ont rendu possible la création de ces œuvres, en particulier Madame Phyllis Lambert qui a permis l'écriture de ce 12e quatuor à cordes pour célébrer notre quinzième anniversaire en 2012.

J'ai rencontré pour la première fois Murray en 1988 à Peterborough en Ontario alors que j'étais membre du Quatuor Morency. Nous jouions son œuvre protéiforme intitulée « The Greatest Show ». Je garde un souvenir impérissable de ces journées de travail et de l'ambiance de fête qui régnait alors pour ce « concert-spectacle-opéra-plein air ». Dès cette époque, Murray me parlait de ses quatuors un peu comme s'il s'agissait de ses enfants : « Ils ont tous un air de famille mais ce sont des entités bien distinctes ». N'est-ce pas là la marque des grands compositeurs ?

À de nombreuses occasions, le Quatuor Molinari a joué plusieurs quatuors de Schafer dans un même concert, faisant même des marathons des sept premiers quatuors en une seule soirée, comme si chaque quatuor était en fait un mouvement d'un très long quatuor. La forme cyclique de la grande œuvre se dégageait alors de façon tout à fait éloquente.

Avec ce nouveau disque des quatuors n°s 8 à 12, l'auditeur retrouvera aussi cet effet cyclique, car les œuvres entretiennent de nombreuses relations entre elles, tant sur le plan du matériau que sur le plan expressif. Pourtant, chaque œuvre est unique et se suffit à elle-même et il n'est nul besoin de contempler l'ensemble pour en apprécier une seule à la fois.

Comme interprètes, nous éprouvons une grande émotion à jouer les quatuors de Schafer. La sensibilité et le raffinement d'écriture, la beauté sonore pure, l'harmonie puissante, les dissonances fortement expressives, la rythmique énergique et fouguese, les fascinantes transitions entre les épisodes : voilà quelques éléments caractéristiques des quatuors de Murray Schafer. Ce sont pour nous de grandes œuvres destinées à rester au répertoire des quatuors à cordes au fil du temps.

Quatuor à cordes n° 9 [2005]

Mon neuvième quatuor a été commandé par la Fondation W. H. and S. E. Loewen pour le International New Music Festival parrainé par l'Orchestre symphonique de Winnipeg. La création a eu lieu le 12 février 2006 par les musiciens Gwen Hoebig et Darryl Strain, violons, Dan Scholz, alto et Yuri Hooker, violoncelle.

Comme dans plusieurs de mes quatuors, le neuvième fait référence aux œuvres précédentes, en particulier le huitième quatuor. Le thème final de celui-ci est repris en tout début du neuvième, cette fois chanté par une voix d'enfant préenregistrée. À plusieurs reprises, le quatuor est accompagné et même interrompu par des enfants criant et riant sur un terrain de jeux. Leur présence a souvent un effet sur la musique qui, presque élégiaque, devient légère et enjouée.

Quatuor à cordes n° 10 « Winter Birds » [2005]

Commande de Radio-France – Créé à Paris par le Quatuor Molinari le 15 février 2006

« Winter Birds » (mon dixième Quatuor) a été écrit entre janvier et février 2005, dans ma ferme, en Ontario. C'est le moment le plus calme de l'année avec beaucoup de neige et des températures nocturnes avoisinant les -20°C à -25°C. Il y a quelques oiseaux et animaux, occasionnellement le hurlement des loups ou des coyotes, et quelques visiteurs pour nourrir les oiseaux, notamment des moineaux, de temps en temps des colombes du matin. « Winter Birds » est une tentative d'évocation des sons des nuits et matins d'hiver perçus à travers ma fenêtre, et représentés dans la forme du quatuor à cordes.

Quatuor à cordes n° 11 [2006]

Commandé et créé par le Quatuor Lafayette le 31 mars 2007

Mon onzième quatuor se démarque des précédents par sa forme en cinq mouvements. J'ai indiqué la longueur des pauses entre les mouvements de manière à créer la continuité. Il y a aussi continuité musicale car l'œuvre est dominée par un thème de onze notes de style passacaille. Bien que j'aie eu l'inspiration de ce thème durant une nuit, je ne serais pas surpris qu'il existe quelque part dans la musique de Bach ou comme basse continue dans une œuvre de la Renaissance.

Le début du premier mouvement, joué par le premier violon est angoissé et passionné. Tour à tour, les autres instruments se joignent au violon et la musique devient de plus en plus rythmique. Le thème de passacaille sera entendu et répété plusieurs fois. Le second mouvement met en évidence l'alto qui chante un thème dans le registre aigu de l'instrument. L'accompagnement très doux reprend le thème de passacaille, qui se transforme graduellement en sons harmoniques. S'ensuit le troisième morceau qui décrit le couché du soleil, de l'ardente lumière jusqu'aux dernières lueurs s'éteignant à l'horizon. À la toute fin, deux huards s'envolent dans la pénombre.

Le quatrième mouvement est une romance entre le second violon et le violoncelle avec quelques moments d'agitation des quatre archets. Dans le dernier mouvement, les cordes évoquent les sons lancinants de la harpe éolienne. Cet instrument était placé jadis dans le jardin et les cordes vibraient sous l'effet du vent, produisant un doux sifflement chromatique très apprécié des romantiques (Schumann, Berlioz, E.T.A. Hoffmann).

Quatuor à cordes n° 12 [2012]

Commandé par Phyllis Lambert pour le Quatuor Molinari. Création à Montréal le 17 mai 2013

Mon *Quatuor à cordes n° 12* est une commande de Phyllis Lambert, une femme que j'admire pour avoir fondé le Centre Canadien d'Architecture à Montréal. Je me souviens d'une soirée que nous avons passée ensemble, déambulant à travers corridors et salles de cet édifice en imaginant comment plusieurs quatuors pourraient être joués simultanément ou à la suite les uns des autres dans les divers lieux du musée. Après mûres réflexions, cependant, l'œuvre a fini par être présentée de manière plus conventionnelle.

À l'instar de plusieurs œuvres précédentes, le *Douzième Quatuor* emprunte à quelques pièces antérieures. L'atmosphère change rapidement tout au long de cette œuvre d'un seul tenant, passant de très lyrique et suave à très rapide et énergique. On pourrait s'étonner du choix du tempo, de la part d'un compositeur bientôt octogénaire.

R. MURRAY SCHAFFER

Quatuor à cordes n° 8 [2000-2001]

Le 8e Quatuor de R. Murray Schaffer a été composé à Munich du 24 février au 15 mars 2000 et révisé du 17 septembre au 12 octobre 2001 à Indian River.

L'œuvre a été commandée pour le Quatuor Molinari par Ellen Karp, Bill Johnston et Paul Karp-Johnston afin de célébrer le 50e anniversaire de mariage de Fred et May Karp. Cette commande a inspiré au compositeur une forme en deux mouvements. Le 1er mouvement représente la jeunesse avec sa fougue et son énergie, tandis que le 2e mouvement est une méditation lyrique qui évoque le regard en arrière des amoureux sur le chemin parcouru ensemble.

Le 8e Quatuor a été composé pendant la même période que *Patria VIII : The Palace of the Cinnabar Phoenix* et il en porte des traces. Le *Cinnabar Phoenix* (littér. : Phénix vermillon) est un oiseau que l'on peut apparenter à l'Oiseau de feu et représente un message d'espoir dans différentes légendes de Perse et de Chine. Dans *Patria VIII* où l'action se déroule dans la dynastie chinoise des T'ang (618-907), le Phénix est envoyé par les dieux pour vivre dans un palais où il apporte l'harmonie et la paix.

Le premier mouvement du 8e Quatuor débute par le motif de tierce-quarte générateur de l'œuvre (*ré-sol-mi-sol*). Il est joué par le 2e violon et l'alto sur des glissandi en harmoniques. On reconnaîtra dans ce début un écho des toutes dernières notes du 7e Quatuor. Un chant d'oiseau, qui n'est pas celui du Phénix, est joué immédiatement après au premier violon. Puis, une vaste section motorique précède un autre solo de violon très libre et rhapsodique, lui-même suivi d'une brève allusion au motif sib-la-do-si (le nom de BACH) qui irriguera le second mouvement.

Le climat du premier mouvement est imprégné par un faux motif chinois qui provient de *Patria VIII*. Ce motif est une ritournelle obsédante — et selon le compositeur, il est volontairement juvénile voire même enfantin.

Le second mouvement est une musique de nuit typique du Schafer des précédents quatuors. Il met en place deux quatuors à cordes : l'un préenregistré, l'autre joué en direct. Le quatuor ainsi dédoublé se livre à des jeux d'écho et de lointain qui prolongent les effets de spatialisation explorés dans les quatuors précédents. Quelques éléments à noter lors de l'écoute : le nom de BACH transposé (*réb-do-mib-ré*) devient le matériau de base de tout le mouvement, les pulsations en pizzicati qui migrent du quatuor enregistré au quatuor en direct, le contraste qu'offre la section centrale marquée *with great excitement*, le retour du motif chinois et enfin l'opposition entre la liberté rythmique et les battements des ostinatos.

JEAN PORTUGAIS

Quatuor Molinari

Acclamé par le public et par la critique musicale internationale depuis sa fondation en 1997, le Quatuor Molinari se consacre au riche répertoire pour quatuor à cordes des XXe et XXIe siècles, commande des œuvres nouvelles aux compositeurs et initie des rencontres entre les musiciens, les artistes et le public.

Récipiendaire de quatorze prix Opus décernés par le Conseil québécois de la musique pour souligner l'excellence de la musique de concert, le Quatuor Molinari est qualifié par la critique canadienne d'ensemble « essentiel » et « prodigieux », voire de « pendant canadien aux quatuors Kronos et Arditti ».

En plus de nombreuses œuvres canadiennes, le répertoire du Quatuor Molinari comprend entre autres, des œuvres de Bartók, Berg, Britten, Chostakovitch, Debussy, Dutilleux, Glass, Kurtág, Ligeti, Lutosławski, Martin, Penderecki, Prokofiev, Ravel, Rihm, Schoenberg, Schnittke et Webern.

Le Quatuor Molinari a été soliste avec l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit à deux reprises et invité à de nombreux festivals et sociétés de concerts au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Europe.

Lancé en septembre 2011 sous étiquette ATMA, son CD de l'intégrale des quatuors de Schnittke reçoit les éloges unanimes de la critique internationale entre autres dans les revues *The Strad* et *Gramophone*.

Créé en octobre 2001, le Concours international de composition du Quatuor Molinari connaît un immense succès avec la réception de plus de 650 partitions inédites venant de 65 pays lors des 5 premières éditions.

Quatuor en résidence au
Conservatoire de musique de Montréal

Quatuor Molinari

www.quatuormolinari.qc.ca

Quartet in residence at the
Conservatory of Music of Montreal

Photo : Éliane Delage

R Murray Schafer's quartets have featured prominently in the repertoire of the Molinari Quartet since its establishment in 1997. At that time, Murray Schafer had composed six string quartets. Now, thanks in part to commissions from the Molinari Quartet, to its performances, and to its steady efforts to spread these works, his oeuvre comprises 12 string quartets. The Molinari has premiered four of the six new quartets that Schafer has composed during the past 15 years.

We, the members of the Molinari Quartet, would like to express our profound gratitude to the patrons who have sponsored these premieres. In particular, we thank Phyllis Lambert, who made it possible for us to celebrate our 15th anniversary in 2012 by commissioning Schafer's 12th string quartet.

When I first met Murray, in 1988, I was a member of the Morency Quartet, and we were in Peterborough, Ontario, to play a protean work of his entitled *The Greatest Show*. I can never forget the festive spirit of those workdays, preparing for this open-air concert/spectacle/opera. At that time already, Murray talked to me about his quartets as if they were his children: "They all share the family look, but each is a quite distinct entity." Is this not the hallmark of a great composer?

On numerous occasions the Molinari Quartet has played several quartets by Schafer in the same concert, sometimes even performing a marathon of the first seven quartets in a single evening. Played this way, as if each individual quartet was actually a single movement of a very long megaquartet, the cyclic form of the overall work becomes eloquently clear.

With this new disc of quartets 8 through 12 the listener can also experience this cyclic form, for many relationships, both in material and in expression, link these works. Each, nonetheless, is unique and stands alone and these quartets can be appreciated one at a time; there is no need to listen to them as an ensemble.

As performers, we are filled with emotion when playing the Schafer quartets. Sensitive and refined writing; pure, beautiful sonorities; powerful harmonies; pungently expressive dissonances; impetuous, energetic rhythms; fascinating transitions between episodes — these are just some of the elements that characterize Murray Schafer's quartets. For us, these are great works, destined to remain in the string quartet repertoire for many years to come.

OLGA RANZENHOFER

TRANSLATED BY SEAN MCCUTCHEON

String Quartet No. 9 [2005]

My ninth quartet was commissioned by the W.H. and S.E. Loewen Foundation for the International New Music Festival, sponsored by the Winnipeg Symphony Orchestra. The premiere took place on February 12, 2006 and the performers were Gwen Hoebig and Darryl Strain, violins, Dan Scholz, viola and Yuri Hooker, cello.

Like many of my quartets, the ninth includes references to previous works, especially the eighth quartet, where the closing theme of that work occurs again at the beginning of the ninth, this time sung by a prerecorded child voice. At several points the quartet is accompanied and even interrupted by other children's voices, shouting and laughing in a playground, and their presence often has an effect on the music, raising an otherwise elegiac work to one of levity and playfulness.

String Quartet No. 10 "Winter Birds" [2005]

Commissioned by Radio-France for the Molinari Quartet

Premiered by the Molinari Quartet in Paris, February 15th 2006

"Winter Birds" (my tenth string quartet) was written during January and February 2005 at my farm in central Ontario. This is the quietest time of the year with much snow and temperatures that descend at night to 20 or 25 degrees below zero Celsius. There are few birds and animals; only the occasional howl of a wolf or coyote and a few visitors to the bird feeders: chickadees and sparrows, occasionally a Blue Jay or Morning Dove. "Winter" Birds is an attempt to suggest the night and morning of this winter soundscape outside my window, not in real time but in the compressed form of a string quartet.

String Quartet No. 11 [2006]

Commissioned and premiered by the Lafayette Quartet on March 31, 2007

Unlike most of my quartets, the Eleventh String Quartet is divided into five distinct sections or movements, though I have specified the duration of the pauses between them to create a feeling of continuity. There is continuity in the music also since the work is dominated by a recurring theme of eleven notes with the character of a passacaglia. It came to me one night in a dream, but I wouldn't be surprised if it existed somewhere in Bach or as a Renaissance ground bass.

The first movement begins with angst and passion on the solo violin, to which the others gradually join in, then takes on a rhythmic character in which the passacaglia theme is repeated several times. In the second movement the same theme is sounded very softly over which the viola plays an elegiac obligato. This leads directly into the third movement which is a musical description of a sunset, from the sun's blazing descent into deep shadows as it passes below the horizon. At the end, two loons fly overhead into the darkening sky.

The fourth movement is a romance between the second violinist and the cellist, with some excited emotions involving all the players. In the last movement the strings suggest the soft throbbing of an Aeolian harp. This instrument used to be placed in gardens where it would catch the wind, producing an eerie chromatic wailing sound that infatuated the romanticists (Schumann, Berlioz, E.T.A. Hoffmann).

String Quartet No. 12 [2012]

Commissioned by Phyllis Lambert for the Molinari Quartet – Premiered in Montreal May 17, 2013

My Twelfth String Quartet was commissioned by Phyllis Lambert, a woman I admire for having brought the Canadian Centre for Architecture of Montreal into existence. I remember an evening we spent together walking through the corridors and rooms of that building, and imagining how several quartets could be performed at once or in sequence within the various spaces of the museum. The work eventually settled down to be presented in a more conventional manner.

Like several of the earlier works, the Twelfth Quartet borrows material from some of the earlier pieces. The moods change rapidly throughout the single movement of the work, alternating from very lyrical and suave to very fast and energetic. One might find the tempo unusual for a composer approaching eighty years old.

R. MURRAY SCHAFER

String Quartet No. 8 [2000-2001]

The Quartet No. 8 by R.Murray Schafer was composed in Munich from February 24 to March 15, 2000, and revised at Indian River from September 17 to October 12, 2001.

The work was commissioned for the Molinari Quartet by Ellen Karp, Bill Johnston and Paul Karp-Johnston to celebrate the 50th wedding anniversary of Fred and May Karp. This request inspired a structure in two parts. The first movement depicts the high energy and spirits of youth, while the second is a lyrical meditation, evoking the lovers' look back on their past together.

The Quartet No. 8 was written during the same period as *Patria VIII: The Palace of the Cinnabar Phoenix* and bears similarities with that opus. The Cinnabar Phoenix is a bird one could relate to the Firebird and which holds a message for peace in various legends from Persia and China. In *Patria VIII*, set in the T'ang Chinese dynasty (618-907), the Phoenix is sent by the gods to inhabit a palace where it will bring harmony and peace.

The first movement of the Eighth quartet starts with the work's overall generative motive, consisting of a fourth and a third (D, G, E, G). This figure is expressed by the second violin and the viola against harmonic glissandi. One will hear in this beginning an echo of the very last sounds from the 7th quartet. A bird call, different from that of the Phoenix, is played by the violin immediately after.

An extensive kinetic development makes way for another free and rhapsodic violin solo, itself followed by a brief reference to the motive B flat – A – C – B (on Bach's name) that permeates the second movement. The first movement is imbued with a Chinese motive pastiche, extracted from *Patria VIII*. This figure turns into a haunting ritornello, deliberately meant by the composer to be youthful or even childish.

The nocturnal quality of the second movement has been encountered before in Schafer's quartets. Two string quartets are merged, one being pre-recorded while the other performs live. This duplication allows the composer to play with echo and distance, thus expanding the spatialization effects he has explored in previous quartets. Attention might be drawn to some of its features: the transposed name of Bach (D flat – C – E flat – D) which becomes the basic material of the entire movement, the pulsating pizzicati moving back and forth from the pre-recorded to the live quartet, the sharp contrast created by the middle section, marked "with great excitement," the reappearance of the Chinese motive and finally the opposition between rhythmic freedom and the pulsing ostinati.

Jean Portugais
Translation: Marc Hyland

Molinari Quartet

Internationally acclaimed by the public and the critics since its foundation in 1997, the Molinari Quartet has given itself the mandate to perform works from the 20th and 21st centuries repertoire for string quartet, to commission new works and to initiate discussions between musicians, artists and the public.

Recipient of fourteen Opus prizes awarded by the Quebec Music Council to underline musical excellence on the Quebec concert stage, the Molinari Quartet is described by the critics as an "essential" and "prodigious" ensemble, even "Canada's answer to the Kronos or Arditti Quartet".

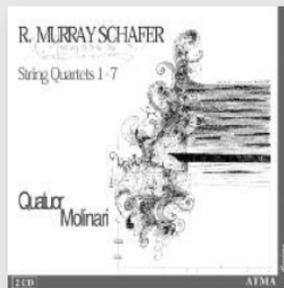
In addition to many Canadian works, the Molinari Quartet's repertoire includes among others, quartets by Bartók, Berg, Britten, Corigliano, Debussy, Dutilleux, Glass, Gubaidulina, Kurtág, Ligeti, Lutosławski, Martin, Penderecki, Prokofiev, Ravel, Rihm, Schnittke, Schoenberg, Shostakovich and Webern.

The Molinari Quartet was heard twice as soloist with the Montreal Symphony Orchestra under Charles Dutoit and was invited to perform in numerous concert series and festivals throughout Canada, the United States, Mexico and Europe.

In September 2011, the Molinari Quartet released its recording of Alfred Schnittke's string quartets and has received rave reviews from, among others, *The Strad* (January 2012) and *Gramophone* (Editor's Choice, February 2012).

Launched in October 2001, the Molinari Quartet international Competition for Composition has had an enormous success. Over its five editions it has received over 650 new quartet scores from 65 countries.

PARUS CHEZ ATMA ■ PREVIOUS RELEASES

R. MURRAY SCHAFER
Quatuors à cordes 1-7
ACD2 2188-89

R. MURRAY SCHAFER
8e Quatuor à cordes
Theseus • Beauty and the Beast
ACD2 2201

CONCOURS MOLINARI
2001-2006
ACD2 2286 / 2323 / 2368

ALFRED SCHNITTKE
Quatuors à cordes
ACD2 2634

ALFRED SCHNITTKE
Quatuor et Quintette avec piano
Trio à cordes
ACD2 2669

Couverture | Cover Art:
Guido Molinari [1933-2004]: *Yellow, Red and Blue Continuum* G.M.-T-1998-02
© Succession Guido Molinari / SODRAC [2012]

Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise du Ministère du Patrimoine canadien (Fonds de la musique du Canada).

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Department of Canadian Heritage (Canada Music Fund).

QUATUORS 9-12

Réalisation / *Produced by: Johanne Goyette*
Ingénieur du son et montage / *Sound Engineer and Editing: Carlos Prieto*
Église Saint-Augustin, Mirabel, (Québec), Canada
Juin 2012 et janvier 2013 / *June 2012 and January 2013*
Enregistrement de la voix d'Odile Portugais / *Recording of Odile Portugais's voice: Studio Air MS*

QUATUOR 8

Enregistrement et réalisation / *Recorded and produced by: Johanne Goyette*
Église Saint-Augustin, Mirabel (Québec), Canada
Juin 2002 / *June 2002*

Graphisme / *Graphic design: Diane Lagacé*
Responsable du livret / *Booklet Editor: Michel Ferland*