

ORBIT
Music for solo cello
(1945-2014)

Matt Haimovitz

PENTATONE
OXINGALE SERIES

ORBIT

Matt Haimovitz, cello

A 3-disc compilation of music for solo cello (1945-2014)

CD 1

Philip Glass		
1	Orbit (2014)	7. 13
David Sanford		
2	Seventh Avenue Kaddish* (2002) <i>Original album: Anthem</i>	7. 32
Osvaldo Golijov		
3	Omaramor* (1991) <i>Original album: Anthem</i>	7. 03
Luciano Berio		
4	Sequenza XIV (2002) <i>Original album: Matteo</i>	11. 36
Adrian Pop		
5	Gordun* (2005) <i>Original album: Goulash!</i>	8. 00
Ana Sokolovic		
6	Vez (2006) <i>Original album: Figment</i>	6. 47
György Ligeti		
Sonata for Violoncello Solo (1948-1953) <i>Original album: Goulash!</i>		
7	I	4. 35
8	II	4. 12
Du Yun		
9	San (2004) <i>Original album: Figment</i>	11. 47

Toby Twining		
10	9:11 Blues* (2003) <i>Original album: Anthem</i>	5. 33
Hendrix/Haimovitz		
11	Anthem* (2002) <i>Original album: Anthem</i>	4. 52
Total playing time:		79. 16

CD 2

Lennon-McCartney/Woolf		
1	Helter Skelter* (1968)	4. 36
Elliott Carter		
2	Figment (1994) <i>Original album: Figment</i>	5. 33
Salvatore Sciarrino		
3	Ai Limiti Della Notte* (1979) <i>Original album: Matteo</i>	5. 49
Luigi Dallapiccola		
Ciaccona, Intermezzo e Adagio (1945) <i>Original album: Matteo</i>		
4	Ciaccona	7. 20
5	Intermezzo	2. 21
6	Adagio	6. 42
Steven Mackey		
7	Rhondo Variations (1983) <i>Original album: Anthem</i>	6. 59
Luna Pearl Woolf		
8	Sarabande* (2009) <i>Original album: Figment</i>	7. 35

Elliott Carter		
9	Figment No. 2: Remembering Mr. Ives (2001) <i>Original album: Figment</i>	3. 35
Tod Machover		
10	With Dadaji in Paradise* (1983) <i>Original album: Anthem</i>	12. 34
Gilles Tremblay		
11	Cèdres en Voile: Thrène Pour le Liban (1989) <i>Original album: Figment</i>	10. 43
Total playing time:		73. 54

CD 3

Ned Rorem			
After reading Shakespeare (1980)			
<i>Original album: After Reading Shakespeare</i>			
1	Lear	4. 53	Total playing time:
2	Katherine	1. 07	
3	Titania and Oberon	3. 32	Total playing time:
4	Caliban	1. 56	
5	Portia	1. 55	Total playing time:
6	Why hearst thou music sadly?	1. 52	
7	Our minutes hasten to their end	0. 48	Total playing time:
8	Remembrance of things past	2. 43	
9	Iago and Othello	4. 41	

Paul Moravec		
Mark Twain Sez:* (2008) <i>Original album: After Reading Shakespeare</i>		
10	I. Growth	3. 31
11	II. Humor	2. 27
12	III. Butterfly/Kangaroo	2. 09
13	IV. Procrastination	0. 51
14	V. The Heart	3. 27
15	VI. Night	2. 35
16	VII. We Are All Mad	2. 17
17	VIII. Day-dreaming	4. 49

Lewis Spratlan		
Shadow* (2006) <i>Original album: After Reading Shakespeare</i>		
18	Shadows I	6. 30
19	Rambo/Rimbaud	6. 01
20	Variation and Sarabande	6. 43
21	Shadows II	6. 52

* World premiere recording

ORBIT

Orbit maps my musical journey since the turn of the millenium, a path travelled with my partner in life and music, composer Luna Pearl Woolf. Initially released on Oxingale Records as five thematic albums – *Anthem* (2003), *Goulash!* (2005), *After Reading Shakespeare* (2007), *Figment* (2009), and *Matteo* (2011) – ***Orbit*** encompasses nearly all of the solo contemporary works on these albums, along with two newly recorded tracks: Philip Glass’ “Orbit” and a new arrangement by Luna of the Beatles’ “Helter Skelter.” All but these two tracks were produced by Luna, and all have now been remastered for SACD HD surround sound. More than twenty composers are represented in the set, fifteen of them still living. Ten works receive their world premiere recording here.

English

With the solo cello as our pilot, we steer headlong into the great musical debates of the past half-century: maximalist vs. minimalist; folk-rooted vs. abstract, absolute vs. narrative, tonal vs. atonal. In many ways, we live in a golden age of music, with a perspective rich in history and reference. We can look back at the 20th century’s Tower of Babel. We can embrace its boldness, diversity, complexity, and its return to the natural order of harmony. Leonard Bernstein’s words from his Norton Lectures, *The Unanswered Question*, ruminating on Noam Chomsky’s linguistic theory of universality, the collective wiring that connects us across borders and between far-reaching lands, resonates more than ever. He writes, “I’m no longer quite sure what the question is, but I do know that the answer is Yes.”

Luna and I formed Oxingale, our record label and music production company in 2000. A year later, as I began putting together a new album of living American composers, 9/11 happened. The project that would evolve into *Anthem* took on a sense of urgency. In 2002, before premiering my version of Jimi Hendrix’s “Star-Spangled Banner” from Woodstock, recorded live at the now defunkt NYC punk palace CBGB – more familiar to punk acts like the Ramones – I addressed the packed room: Thank you so much for being here tonight... Fabulous turnout. Really extraordinary event... I’ve been traveling the country playing Bach Cello Suites in intimate venues – none as infamous as CBGB, I have to admit. Driving around in my car from place to place, getting to know parts of the country I never knew before, I really have come to a profound appreciation

of the freedom that we have here to pursue dreams... like this one. On the other hand, I do have an incredible fear of where our political leadership is taking us at this time. And to me, my love of this country and sense of patriotism has very little to do with that. So I’d like to play, inspired by Jimi Hendrix, this next number, which I think you will recognize... ***Could I have more sound for this?***

From the liner notes of the original album, I wrote, *Anthem* is my celebration of American music through the lens of the solo cello. For this album I commissioned David Sanford and Toby Twining, composers steeped in the American vernaculars of jazz and blues, for pieces responding to 9/11. *Anthem*’s nine composers, absorbing styles and influences from around the globe, weave a rich tapestry that exemplifies America’s vibrant

classical voice today. Penetrating expressions of urgency and revelation, these new works explode, whisper and cry with prophecy and prayer. The cello transforms itself into electric guitar, saxophone, bandoneon, shofar, sitar, percussion and even a carillon of bells – yet never loses sight of its anthropomorphic origin in the human voice and song.

David Sanford’s “Seventh Avenue Kaddish” places the cellist near ground zero, playing on the streets of New York as buildings collapse, debris blinds, dust suffocates. Yet the street musician continues to wail because that is all he can do. The form of “Seventh Avenue Kaddish” is inspired by the four parts of John Coltrane’s *A Love Supreme* – Acknowledgement, Resolution, Pursuance, Psalm.

Osvaldo Golijov’s “Omaramor” and Tod Machover’s “Dadaji in Paradise,” both first recordings on *Anthem*, round out the far-flung spheres of influence, Argentinian New Tango in the former, Indian raga in the latter.

Following the rock ‘n roll celebration of living American composers, the next stop on my solo cello odyssey was an exploration of my ancestral roots and my fascination with folk-infused composition. From the liner notes of *Goulash!*, I wrote, Inspired by the far-reaching curiosity and humanity of Bartók, the musical ingredients of this album share connections across distances and boundaries: *Goulash!* is a stewing pot, mixing the disparate elements of my own background – raised in the States, born in the Middle East, to Romanian-born parents. Through music’s ability to penetrate even the most threatening of

walls, a kind of personal pre-history is revealed, a time prior to memory that human nature knows so well.

Composed in his youth, between 1948-1953, Ligeti’s Sonata suffered the dual rejection of an unrequited love-interest, whose cello technique could not meet the demands of the first movement, and censorship by the Hungarian communist cultural committee who deemed the second movement too avant-garde for the good of the people. Romanian composer Adrian Pop writes of “Gordun,” a work which I commissioned for *Goulash!*, ...*Barbunc* or *Fecioresc* in Romanian, referring back to recruiting camps in the late Austrian Empire, where young men from different ethnic backgrounds were gathered together in order to form the Empire’s army... is a fierce, athletic and somewhat ceremonial dance, where the man

uses his rifle or a wooden pal instead of a female partner... The final section is a slow lyrical moment – again based on a specific tune I know from my grandmother: a *Colinda*... it speaks of love and longing, distance and remembering.

We instrumentalists spend so much of our time in the abstract. Metaphor, context, history, and our instincts give meaning to our musical gestures. Rarely is the narrative of a work clear-cut without words or images. Inspired by Ned Rorem’s suite of nine movements, “After Reading Shakespeare” – each one based on a quotation from a Shakespeare play or Sonnet – I commissioned two new suites with a literary anchor by Pulitzer-prize winning composers Lewis Spratlan and Paul Moravec. On ***Orbit***, disc 3 is devoted to the three suites of the original album, *After Reading Shakespeare*. Ned’s work

engages the 20th-century debates. He embraces atonality in only one movement, in a 12-tone palindrome that depicts Caliban’s grotesque presence. Bold dissonance and sweet song are in tension throughout, including in King Lear’s inevitable descent into insanity juxtaposed with mournful cries for his lost daughter, and ultimately his own death.

For Spratlan, the reflections and refractions, the perspective from which we observe a musical motive, is at the core of “Shadow.” The dichotomy of what is light and what is dark, what is in the foreground, what is in relief, is explored throughout, most explicitly in the third movement, “Rambo/Rimbaud,” where material from machinegun-happy Rambo metamorphoses into the poetic passions of Rimbaud. Like Rorem, Moravec returns to literature, using

the witty and insightful words of Mark Twain as springboard for musical rhapsody.

A sequel to *Anthem*, *Figment* expands the sphere of influence and includes composers from our newly-adopted home of Canada. This collection of short solo works, a few with electronics, revolves around the two “Figments” of Elliott Carter, virtuosic, rhythmically and melodically dense. *Figment* focuses on a generally maximalist group of composers, including Du Yun, Serge Provost, Luna Pearl Woolf, Ana Sokolovic, and Steven Stucky. Du Yun’s sound world in “San” opens the door to an exotic world of Eastern mysticism and history. Despite the abstract nature of the original album as a whole, autobiographical undercurrents are also present: Luna’s “Sarabande” derives from the baroque Spanish dance form that is at the heart of each of Bach’s 6

Suites for Solo Cello. It is also the name we gave to our child lost mid-term in utero the year before. In memoriam of our loss, our heart, Sarabande lives.

Matteo, *300 Years of an Italian cello* is “inspired by the land that gave birth to my cello and to the golden age of strings. This recording bridges 300 years of Italian music for solo cello...” Made in 1710, by the renowned Venetian maker Matteo Goffriller, my cello figures in each and every one of the recordings on this album. We leave Domenico Gabrielli’s Seven “Ricerare” from 1689, which weave their way through the original album, off of this compilation, focusing instead on the Italian avant-garde, Luigi Dallapiccola, Luciano Berio, and Salvatore Sciarrino.

From the liner notes: *Ricerare*, meaning “to search out,” could aptly describe the music throughout this

recording. Despite their Italian roots, each of the composers on this album absorbs musical ideas developed outside of Italy’s borders, from Dallapiccola’s dodecaphonic principles of Arnold Schoenberg to Luciano Berio’s ruminations on Sri Lankan drumming techniques. What these composers share is that no matter how strong the spirit to push the limits of the instrument, there is an inescapable sense of drama and a vocal or *cantabile* treatment of the cello.

One of my first experiences working with a living composer was in 1990 and it was transformative. Legendary composer György Ligeti’s “Solo Cello Sonata” had just been published. I was in session for my first Deutsche Grammophon solo recording. My producer brought the score to the church in Abersee, Austria where we were recording. Excited to check it out,

I immediately read through the score while the recording crew, unbeknownst to me, kept the tapes running. Two days later, I was astonished to receive a call from Maestro Ligeti who, having heard the bootleg tape, asked me to make the first recording on one condition: I must fly to Hamburg to meet and work with him. I was brimming with questions, but he abruptly cut me off—“I do not discuss music over the telephone!”

The afternoon I spent with Ligeti was an inspiration. Illuminating every detail of a piece composed some forty years earlier, his insights brought me closer to the compositional process. The humility of having to re-think and re-work my musical instincts radically altered my relationship to music of the past. From that moment, I knew that working with living composers was my key to unlocking the mysteries of musical inspiration, the compositional process,

and coming to a deeper understanding of my own instincts and imagination.

When, just a few months ago, I played “Orbit” for Philip Glass, he appreciated the time and care I took notating dynamics, articulations, choosing to play on one string over another, searching for color in the ebb and flow of his lines. For him, writing the piece was the work of an afternoon. “It was like writing a letter.” With “Helter Skelter,” the Beatles responded to The Who’s “I Can See for Miles,” competing for the dirtiest, raunchiest, loudest sound. Having taken a detour into the apocalyptic world of Charles Manson, “Helter Skelter” has been reclaimed and acknowledged as the birth of Heavy Metal. In this virtuosic arrangement for solo cello, “Helter Skelter” is right at home with all of the works on **Orbit**. Each and every one of them yearn to be heard.

1.

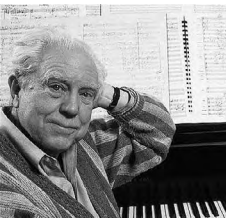
2.

3.

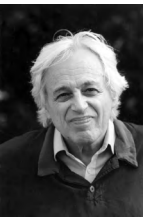
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Composers

1. Adrian Pop
2. Ana Sokolovic
3. David Sanford
4. Du Yun
5. Elliott Carter
6. Gilles Tremblay
7. György Ligeti
8. Lewis Spratlan
9. Luciano Berio

MATT HAIMOVITZ

GRAMMY®-nominated cellist Matt Haimovitz is acclaimed for both his tremendous artistry and as a musical visionary – pushing the boundaries of classical music performance, championing new music and initiating groundbreaking collaborations, all while mentoring an award-winning studio of young cellists at McGill University’s Schulich School of Music in Montreal.

Mr. Haimovitz made his debut in 1984, at the age of 13, as a soloist with Zubin Mehta and the Israel Philharmonic, and at 17 he made his first recording for Deutsche Grammophon with James Levine and the Chicago Symphony Orchestra. Haimovitz made his Carnegie Hall debut when he substituted for his teacher, the legendary Leonard Rose, in Schubert’s String Quintet, alongside Isaac

Stern, Mstislav Rostropovich, Pinchas Zukerman and Shlomo Mintz.

Haimovitz’s recording career encompasses more than 20 years of award-winning work on Deutsche Grammophon and his own Oxingale Records, in partnership with PENTATONE. His recent recording with pianist Christopher O’Riley, *BEETHOVEN, Period.*, a traversal of Beethoven Sonatas and Variations performed on period instruments was preceded by *Shuffle.Play.Listen*, celebrating the evolution of the listening experience since the iPod.

Haimovitz’s honors include the Concert Music Award from ASCAP, the Trailblazer Award from the American Music Center, the Avery Fisher Career Grant, the *Grand Prix du Disque*, the *Diapason d’Or*, and the *Premio Internazionale “Accademia Musicale*

Chigiana”. He was in the final studio of cellist Leonard Rose at the Juilliard School and received a B.A. *magna cum laude* with highest honors from

Harvard University. Haimovitz plays a Venetian cello, made in 1710 by Matteo Goffriller.

ORBIT

Orbit verortet meine eigene musikalische Reise seit dem Millenniumswechsel, auf der mich Luna Pearl Woolf begleitet. Als Partnerin und als Komponistin. ***Orbit*** erschien erstmals bei Oxingale Records und zwar in Gestalt von fünf Konzeptalben mit den Titeln *Anthem* (2003), *Goulash!* (2005), *After Reading Shakespeare* (2007), *Figment* (2009) und *Matteo* (2011). ***Orbit*** umfasst nahezu alle zeitgenössischen Solo-Stücke dieser fünf CDs, die hier um zwei neu eingespielte Tracks ergänzt wurden: Philip Glass’ „Orbit“ und Lunas neues Arrangement des Titels „Helter Skelter“ von den Beatles. Bis auf die beiden letztgenannten hat Luna alle Stücke produziert; sie wurden jetzt für SACD HD Surround Sound remastered. Mehr als zwanzig Komponisten sind mit ihren Werken auf diesem Set präsent, von denen noch fünfzehn leben. Zehn

Werke sind Ersteinspielungen.

Mit dem Violoncello auf dem Pilotensessel steuern wir kopfüber in die musikalischen Diskussionen der vergangenen 50 Jahre und erleben dabei Maximalisten versus Minimalisten, im Folk verwurzelte versus abstrakte Musik, absolute versus abbildende Musik, tonale versus atonale Musik. In vielerlei Hinsicht leben wir heute in einem goldenen Zeitalter der Musik, schließlich verfügen wir über eine an historischen Bezügen reiche Perspektive. Wenn man so will, blicken wir auf den Turmbau zu Babel des 20. Jahrhunderts. Wir können dabei den Wagemut, die Vielfalt, die Komplexität und die Rückkehr zur natürlichen Ordnung der Harmonie erfassen. Leonard Bernsteins Worte aus seinen Norton-Vorlesungen mit dem Titel *The Unanswered Question*, in denen er über Noam

Chomskys linguistische Theorie der Universalgrammatik sinniert, über jene Theorie also, derzufolge die Menschen über Grenzen und Länder hinweg über die gleichen Strukturprinzipien bei der Sprachbildung verfügen, hallen nach wie nie zuvor. Er sagte: „Ich bin mir nicht länger wirklich sicher, wie die Frage lautet, aber ich bin mir sicher, die Antwort darauf ist ein Ja.“

Im Jahr 2000 gründeten Luna und ich unter dem Namen Oxingale unser eigenes Label und eine eigene Produktionsgesellschaft. Ein Jahr später, als ich ein Album mit Werken lebender amerikanischer Komponisten zusammenstellte, ereigneten sich die Terroranschläge des 11. September. Das Projekt, aus dem sich später *Anthem* entwickeln sollte, wurde mit einem Mal dringlicher. 2002, kurz vor der Uraufführung meiner Version von Jimi Hendrix’ weltberühmter

Improvisation über das „Star-Spangled Banner“, die live im heute nicht mehr bestehenden New Yorker Punk-Tempel CBGB aufgenommen wurde (mit dem man eher Punkbands wie die Ramones verbindet...), richtete ich ein paar Worte an das Publikum im völlig überfüllten Saal: „Vielen Dank, dass ihr heute Abend hier seid... So viele Leute! Ein außergewöhnliches Event... Ich bin durch die Staaten gereist und habe Bachs Solo-Suiten für Violoncello in kleinen Clubs gespielt, von denen keiner auch nur im entferntesten so anrühlich war wie das CBGB. Auf meiner Fahrt von Ort zu Ort habe ich für mich neue Orte in diesem Land entdeckt und dabei zutiefst jene Freiheit schätzen gelernt, die es uns erlaubt, unsere Träume zu verfolgen... wie diesen hier. Andererseits fürchte ich mich ungemein vor dem Weg, den unsere Regierung nun geht. Meine Liebe zu diesem Land

und mein Patriotismus haben damit nur wenig zu tun. Ich möchte jetzt für euch die nächste Nummer spielen, die von Jim Hendrix inspiriert ist. Ich denke, ihr werdet sie alle wiedererkennen... Könnte ich bitte mehr Sound haben?“

In Begleithefttext zum Original-Album schrieb ich:

„In *Anthem* feiere ich die amerikanische Musik aus Sicht des Solo-Cellos. Für dieses Album beauftragte ich Werke bei David Sanford und Toby Twining, die eine Reaktion auf den 11. September darstellen sollten. Beide Komponisten sind tief von den typisch amerikanischen Stilen des Jazz und Blues durchdrungen. Die neun auf *Anthem* vertretenen Komponisten haben Einflüsse und Stile aus der ganzen Welt in sich aufgesogen und daraus einen reichhaltigen Klangteppich gewoben, der die lebendige Stimme der amerikanischen Klassik von heute repräsentiert. Diese neuen Werke

explodieren, flüstern und weinen in ihren Prophezeiungen und Gebeten, dabei sind sie im Ausdruck dringlich und offenbarend zugleich. Das Cello verwandelt sich in viele Instrumente – E-Gitarre, Saxophon, Bandoneon, Shofar, Sitar, Schlagzeug und sogar in ein Carillon – und verliert doch dabei nie seinen anthropomorphen Ursprung in der menschlichen Stimme und im Gesang.

David Sanfords „Seventh Avenue Kaddish“ platziert den Cellisten direkt am Ground Zero. Er spielt auf den Straßen von New York, während um ihn herum Gebäude einstürzen, der Schutt ihm die Sicht nimmt, der Staub ihn fast erstickt. Und doch spielt der Cellist herzerweichend weiter, denn mehr kann er nicht tun. Die Struktur von „Seventh Avenue Kaddish“ wurde von John Coltranes vierteiligem *A Love Supreme* inspiriert – Anerkennung, Entschluss, Streben, Psalm.“

Osvaldo Golijovs „Omaramor“ und Tod Machovers „Dadaji in Paradise“ sind beides Ersteinspielungen auf *Anthem*. Sie vervollständigen die bereits erwähnten weitgespannten Einflüsse, nämlich den argentinischen Tango nuevo im ersten und den indischen Raga im zweiten Stück.

Auf die Rock ‘n Roll-Feier der lebenden amerikanischen Komponisten war der nächste Schritt meiner Solo-Cello-Odyssee die Erkundung meiner eigenen Wurzeln und meine Faszination für Kompositionen, die von der Folkmusik inspiriert waren. In meinem Begleittext zu *Goulash!* schrieb ich:

„Inspiriert von der weitreichenden Neugier und von der Menschlichkeit eines Bartók haben auch die musikalischen Zutaten für dieses Album – über Entfernungen und Grenzen hinweg – viele Gemeinsamkeiten: *Goulash!* ist ein Eintopf, in dem

verschiedene Aspekte meines eigenen Lebens vermengt werden – aufgewachsen bin ich in den USA, geboren wurde ich aber im Mittleren Osten als Kind rumänisch-stämmiger Eltern. Durch die Kraft der Musik, noch die bedrohlichsten Mauern zu durchdringen, wird eine Art persönlicher Vor-Geschichte offengelegt, eine Zeit, die dem Gedächtnis voransteht, die die menschliche Natur aber so gut kennt.“

Ligetis Sonate entstand in seiner Jugend, zwischen 1948 und 1953. Dieses Werk litt unter doppelter Ablehnung – einerseits war da eine unerwiderte Liebesbeziehung, denn die Cellotechnik konnte den Anforderungen des ersten Satzes nicht gerecht werden, andererseits gab es im kommunistischen Ungarn eine Zensur, die den zweiten Satz zu avantgardistisch fand, als dass er dem Wohl des Volkes würde dienen können.

Der rumänische Komponisten Adrian Pop schreibt über „Gordun“, ein Werk, das ich für *Goulash!* bei ihm beauftragt hatte:

„*Barbunc* oder *Fecioresc* auf Rumänisch, bezieht sich auf die Rekrutierungslager, in denen gegen Ende des Österreichischen Kaiserreiches junge Männer unterschiedlicher ethnischer Herkunft kaserniert wurden, um in der Armee Österreichs zu dienen. [...] Es ist ein feuriger, kräftiger und irgendwie auch förmlicher Tanz, in dem der Mann statt mit einer Frau nun mit seinem Gewehr oder einem hölzernen Kumpel tanzt. [...] Der letzte Abschnitt ist ein langsamer lyrischer Moment – der wieder auf einer besonderen Melodie basiert, die mir meine Großmutter vorgesungen hatte: eine *Colinda*... sie spricht von Liebe und Sehnsucht, Distanz und Erinnern.“

Wir Instrumentalisten verbringen einen Großteil unserer Zeit in der abstrakten Welt. Metapher, Kontext, Geschichte und nicht zuletzt unsere Instinkte verleihen unseren musikalischen Gesten eine Bedeutung. Nur selten ist die Geschichte, der Inhalt eines musikalischen Werkes ohne erklärende Worte oder Bilder wirklich eindeutig. Mich hatte Ned Rorems „After Reading Shakespeare“ tief beeindruckt, eine Suite mit neun Sätzen, bei der jeder Satz auf einem Sonnet oder einem Schauspiel von Shakespeare basiert. Und so gab ich zwei neue Suiten mit literarischer Grundlage bei den mit einem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Komponisten Lewis Spratlan und Paul Moravec in Auftrag. Die CD 3 von **Orbit** ist den drei Suiten des Original-Albums *After Reading Shakespeare* gewidmet. Neds Suite beteiligt sich direkt an den Debatten des 20. Jahrhunderts. Nur in einem Satz umfasst er die Atonalität, in

einem 12-Ton-Palindrom, das Calibans grotesken Charakter schildert. Gewagte Dissonanzen und süßer Liedgestus befinden sich in einem permanenten Spannungsverhältnis, auch wenn König Lear dem Wahnsinn verfällt, untermalt vom trauernden Wehklagen um seine Tochter und schlussendlich bei seinem Tod.

Nach Spratlan befinden sich die Reflexionen und Brechungen, die Perspektive, von der aus wir ein musikalisches Motiv betrachten, im Kern von „Shadow“. Die Dichotomie zwischen Licht und Dunkel, zwischen Vordergrund und Relief, wird den ganzen dritten Satz hindurch überdeutlich erkundet. In „Rambo/Rimbaud“ wird das den Ballermann Rambo schildernde musikalische Material in die poetischen Passionen des Rimbaud umgewandelt. Wie Rorem kehrt auch Moravec zur Literatur zurück

und verwendet die geistreichen und einfühlsamen Worte eines Mark Twain als Sprungbrett für seine musikalische Rhapsodie.

Als Fortsetzung von *Anthem* wird in *Figment* noch einmal die Einflussosphäre erweitert. Nun treten auch Komponisten aus unserem neugewählten Heimatland Kanada hinzu. Diese Sammlung kurzer Solo-Stücke, einige davon elektronisch verstärkt, dreht sich um die beiden „Figments“ von Elliott Carter, hochgradig virtuos, rhythmisch und melodisch verdichtet. Das Album *Figment* konzentriert sich auf eine Gruppe Komponisten, die sich selber als Maximalisten verstehen, darunter Du Yun, Serge Provost, Luna Pearl Woolf, Ana Sokolovic und Steven Stucky. Die Klangwelt Du Yuns in „San“ öffnet dem Hörer die Tür zu Mystizismus und Geschichte des Fernen Ostens.

Trotz der abstrakten Ausrichtung des Original-Albums als Ganzem, sind dort auch autobiographische Untertöne zu vernehmen. So leitet sich etwa Lunas Sarabande aus dem barocken spanischen Tanz ab, der das Herzstück der Suiten für Solo-Cello von Bach bildet. So nannten wir auch unser im Jahr davor während der Schwangerschaft verlorenes Kind. Im Gedenken an unseren Verlust, lebt unsere Herzstück, unsere Sarabande weiter.

Das Album *Matteo, 300 Years of an Italian cello* wurde „von jenem Land inspiriert, das mein Cello und das Goldene Zeitalter der Streicher gebär. Diese Aufnahme schlägt eine Brücke über 300 Jahre italienischer Musik für Violoncello solo...“ Mein im Jahr 1710 von dem berühmten venezianischen Geigenbaumeister Matteo Goffriller gefertigtes Cello steht symbolisch für

jeden einzelnen Komponisten dieses Albums. Wir haben uns entschieden, Domenico Gabrielli’s sieben Ricericare aus dem Jahr 1689, die sich ihren Weg durch das Original-Album bahnen, aus dieser Kompilation zu entfernen und uns stattdessen auf die italienische Avantgarde mit Luigi Dallapiccola, Luciano Berio und Salvatore Sciarrino zu konzentrieren.

Aus dem Begleithefttext:
„*Ricericare*, ital. suchen, beschreibt die Musik dieser Aufnahme durchaus treffend. Trotz ihrer italienischen Wurzeln nimmt jeder auf diesem Album vertretene Komponist musikalische Ideen außerhalb Italiens auf - von Dallapiccolas Zwölftonmusik nach Arnold Schönberg bis zu Luciano Berios Nachsinnen über Trommeltechniken aus Sri Lanka. Gemeinsam ist diesen Komponisten das unausweichliche Gespür für Dramatik und für die vokale

oder auch gesangliche Behandlung des Cellos – ganz gleich wie stark der Drang auch sein mag, die Grenzen des Instrumentes zu überdehnen.“

Meine ersten Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit einem lebenden Komponisten in den 1990er Jahren haben mich verändert. Gerade war die Sonate für Violoncello Solo von György Ligeti veröffentlicht worden. Ich befand mich damals bei den Aufnahmesitzungen für mein erstes Solo-Album bei der Deutschen Grammophon. Mein Produzent brachte die Partitur in die Kirche im österreichischen Abersee, wo die Aufnahme stattfand. Aufgeregt ging ich sofort die Noten durch, während das Aufnahmeteam - ohne mein Wissen - die Bänder einfach laufen ließ. Ich war bass erstaunt, als mich Maestro Ligeti zwei Tage später anrief; er hatte den „geheimen“ Mitschnitt

gehört und bot mir die Ersteinspielung des Werkes an – unter einer Bedingung. Ich musste nach Hamburg fliegen, um dort mit ihm zu arbeiten. Ich hatte Fragen über Fragen, aber er unterbrach das Gespräch abrupt mit den Worten: „Über Musik diskutiere ich nicht am Telefon!“

Der Nachmittag, den ich bei Ligeti verbrachte, war eine echte Inspiration. Ligeti erläuterte mir jedes noch so kleine Detail eines Stückes, das er vor mehr als 40 Jahren komponiert hatte und diese Einblicke ermöglichten mir eine enge Bindung an den Kompositionsprozess. Die Demut, meine musikalischen Instinkte überdenken und neu verarbeiten zu müssen, änderten meine Einstellung zur Musik der Vergangenheit radikal. Von diesem Moment an war mir klar, dass die Arbeit mit lebenden Komponisten für mich der Schlüssel zu den Mysterien

der musikalischen Inspiration und auch zum Kompositionsprozess war. Nur auf diesem Wege würde ich ein tieferes Verständnis meiner eigenen Instinkte und Vorstellungsgabe erreichen.

Als ich Philip Glass vor einigen Monaten „Orbit“ vorspielte, war er sehr angetan davon, wie sorgfältig und ausführlich ich dynamische Vorstellungen und Artikulationswünsche notierte oder auch nach Farben im Auf und Ab seiner musikalischen Linien suchte. Die Niederschrift des Stückes kostete ihn nicht mehr als einen Nachmittag. „Als schriebe ich einen Brief.“ Mit „Helter Skelter“ konterten die Beatles „I Can See for Miles“ von The Who in einer Art inoffiziellen Wettstreit um den dreckigsten, schmutzigsten und lautesten Sound. Nach dem Missbrauch des Titels in der verquastesten Welt des Charles Manson (der seine apokalyptische Vision eines

Rassenkrieges zwischen Schwarz und Weiß als „Helter Skelter“ bezeichnete, *Anm. des Übersetzers*) wurde der Song „Helter Skelter“ als Geburtsstunde des Heavy Metal bezeichnet. In diesem virtuosen Arrangement für Solo-Cello hat „Helter Skelter“ zusammen mit den anderen Stücken von **Orbit** ein echtes Zuhause gefunden. Jedes einzelne von ihnen möchte gehört werden.

Matt Haimovitz

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Composers

- 10. Luna Pearl Woolf
- 11. Ned Rorem
- 12. Osvaldo Golijov
- 13. Philip Glass
- 14. Paul Moravec
- 15. Salvatore Sciarrino
- 16. Steve Mackey
- 17. Toby Twining
- 18. Tod Machover

MATT HAIMOVITZ

Der für den GRAMMY® nominierte Cellist Matt Haimovitz wird gleichermaßen als großer Künstler und musikalischer Visionär gefeiert. Denn er überschreitet in seiner Kunst die Grenzen der in der klassischen Musik üblichen Aufführungspraxis, tritt mit Vehemenz für zeitgenössische Musik ein und stellt außergewöhnliche Programme zusammen. Darüber hinaus fungiert er als Mentor einer preisgekrönten Klasse junger Cellisten an der McGill University's Schulich School of Music in Montreal.

Matt Haimovitz gab 1984 im Alter von dreizehn Jahren sein Solo-Debüt mit dem Israel Philharmonic unter Leitung von Zubin Mehta. Mit siebzehn machte er seine erste Aufnahme für die Deutsche Grammophon, begleitet vom Chicago Symphony Orchestra

unter James Levine. Sein Debüt in der Carnegie Hall gab er als Einspringer für seinen Lehrer, den legendären Leonard Rose, in Schuberts Streichquintett an der Seite von Isaac Stern, Mstislav Rostropovich, Pinchas Zukerman und Shlomo Mintz.

Haimovitz’ oft preisgekrönte Aufnahmetätigkeit dauert nun schon mehr als 20 Jahre an – für die Deutsche Grammophon und für sein eigenes Label Oxingale, jetzt in Kooperation mit PENTATONE. Seine aktuelle Einspielung mit dem Pianisten Christopher O’Riley trägt den Titel *BEETHOVEN, Period.* und ist eine Art Seitwärtsgang durch Beethovens Sonaten und Variationen, interpretiert auf historischen Instrumenten. Vor diesem Album entstand die CD *Shuffle.Play. Listen.*, die der Veränderung unserer Hörgewohnheiten seit Erfindung des iPod® Rechnung trägt.

Haimovitz hat u.a. folgende Preise und Aufzeichnungen erhalten: den Concert Music Award der ASCAP, den Trailblazer Award des American Music Center, den Avery Fisher Career Grant, den Grand Prix du Disque, den Diapason d’Or sowie den Premio Internazionale „Accademia Musicale Chigiana“. Er besuchte die letzte Klasse des Cellisten Leonard Rose an der Juilliard School; seinen Abschluss an der Harvard University als Bachelor of Arts absolvierte er mit *magna cum laude*. Haimovitz spielt ein Violoncello aus dem Jahr 1710, gefertigt vom venezianischen Geigenbaumeister Matteo Goffriller.

PRODUCTION CREDITS

Original album: *Anthem*

Recorded: March 20, 21, 22 and April 6, 2003 at the Sonic Temple in Roslindale, MA; July 12, 2003 at Signature Sounds Studios, Palmer, MA (track 10, CD 1) & Recorded live at CBGB in New York, October 11, 2002 (track 11, CD 1)

Producer: Luna Pearl Woolf

Sound Engineer: Mark Thayer

Mastering: David Glasser at Airshow Mastering

Publisher: Oxingale Music (track 2, CD 1), Ytalianna Music Publishing (track 3, CD 1), Toby Twining (track 10, CD 1), Hendrix (track 11, CD 1), Boosey and Hawkes (Hendon Music)(track 7, CD 2) & BMG Editions Ricordi (track 10, CD 2)

Original album: *Matteo*

Recorded: August 23-26, 2010 at Paroisse Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies in Montreal, Quebec

Producers: Luna Pearl Woolf & Matt Haimovitz

Audio Engineer: Pascal Shefteshy

Sound & Mix

Consultant: Martha de Francisco

Mastering: Ryan Morey

Publisher: Universal Edition (track 4, CD 1 and tracks 4/5/6, CD 2) & Ricordi (track 3, CD 2)

Original album: *Goulash!*

Recorded: April 20-21, June 1-3, 2005 at Paroisse Saint-Augustin-des-Deux-Montagnes, St-Augustin, Québec

Producers: Luna Pearl Woolf, Matt Haimovitz & Martha De Francisco

Audio Engineer: Steven Bellamy

Publisher: Adrian Pop (track 5, CD 1) & B. Schott’s Söhne, Mainz (tracks 7/8, CD 1)

Original album: *Figment*

Recorded: June 13-17 and July 9, 2009 at the Multi-Media Room, Schulich School of Music in Montréal, Québec.

Producers: Luna Pearl Woolf & Matt Haimovitz

Audio Engineer

& Mixing: Pascal Shefteshy

Mastering: Ryan Morey at Ryebread Mastering

Publisher: Canadian Music Center (track 6, CD1), Boosey & Hawkes (track 9, CD 1 and tracks 2/9, CD 2), Oxingale Music (track 8, CD 2) & Editions Salabert (track 11, CD 2)

Original album: *After Reading Shakespeare*

Recorded: June 21–23, 2007 at Église Saint-Augustin, Saint-Augustin, Quebec

Producers: Matt Haimovitz & Luna Pearl Woolf

Audio Engineer: Elie Bellama

Assistant Engineer: Pascal Shefteshy

Publisher: Boosey and Hawkes (tracks 1-9), Subito Music Publishing (tracks 10-17, CD 3) & Oxingale Music (tracks 18-21, CD 3)

Track 1, CD 1

Recorded: December 5, 2014 at the Multi-Media Room, Schulich School of Music in Montréal, Québec

Producer: Martha de Francisco

Sound Engineer and Mixing: Jack Kelly

Publisher: Dunvagen Music Publishers

Track 1, CD 2

Recorded: December 5, 2014, at the Multi-Media Room, Schulich School of Music in Montréal, Québec

Producer: Martha de Francisco

Sound Engineer and Mixing: Jack Kelly

Mastering

Polyhymnia International B.V.

Liner notes

Matt Haimovitz

Cover photo

Daniel Forniés Sòria

Matt Haimovitz photo

Steph MacKinnon

Composer photos

- 2. Alain Lefort
- 3. Tony Rinaldo
- 5. CORBIS
- 7. Peter Andersen
- 10. Marian Ettlinger
- 11. Christian Steiner
- 12. Sara Evans
- 13. Raymond Meier
- 17. Richard Bergeron

Design

Joost de Boo

Product manager

Angelina Jambrekovic

PENTATONE
OXINGALE SERIES

Congratulations, you are now holding the brainchild of the synergy between PENTATONE and OXINGALE RECORDS.

Upon listening to a renowned cellist of his day, Voltaire is said to have quipped, “Sir, you make me believe in miracles; you turn the ox into a nightingale”. With the belief in miracles, OXINGALE RECORDS brings its blend of imagination, talent and acumen to the realisation of artistic projects revolving around music.

A trailblazing artist’s label since the year 2000, OXINGALE RECORDS is as

committed to revelatory interpretations of the canonic repertoire as to riveting performances of works by recent and living composers. Breeding spontaneity in musical expression, OXINGALE RECORDS captures singular moments of collaboration in its stream of classical, contemporary, crossover, jazz and family releases. The offspring of two musical perspectives — those of world-renowned cellist Matt Haimovitz and acclaimed composer Luna Pearl Woolf — their projects take a refreshing approach to the classical tradition, illuminating and vitalising the listening experience.

Grammy Award-winning OXINGALE RECORDS gradually unfolds an idiosyncratic but influential body of work.

Having shared ideas and projects for some time, there was no doubt for PENTATONE to join forces with OXINGALE RECORDS. This is a union of two innovative and devoted recording companies with a long history of producing reputable records and collaborating with esteemed artists. Both companies are extremely proud of the quality

of their works, their artists and their recordings, as well as the quality of the relationship with their customers. We would be pleased to have you join us in celebrating this milestone as it gives way to a tremendously intriguing and inquisitive series of co-productions for you, our customers and ourselves. With PENTATONE's warm, dynamic and detailed sound capturing the superb works and performances of OXINGALE's artists, we look forward to bringing you a range of prestigious work only in pristine quality.

PENTATONE

Premium Sound and Outstanding Artists

Music of today is evolving and forever changing, but classical music stays true in creating harmony among the instruments. Classical music is as time-honored as it is timeless. And so should the experience be. We take listening to classical music to a whole new level using the best technology to produce a high quality recording, in whichever format it may come, in whichever format it may be released.

Together with our talented artists, we take pride in our work of providing an impeccable way of experiencing classical music. For all their diversity, our artists have one thing in common. They all put their heart and soul into the music, drawing on every last drop of creativity, skill, and determination to perfect their compositions.

Sit back and enjoy

PENTATONE
OXINGALE SERIES

www.pentatonemusic.com

