

**Chris Paul
HARMAN**

After JSB-RS

Works for Keyboards and Percussion

MeiYi Foo, Piano

**Yoori Choi and Jin Hyung Lim,
Keyboards**

Toca Loca Ensemble

McGill Percussion Ensemble

Aiyun Huang

**J
S
B**

**S
R**

Chris Paul
HARMAN
(b. 1970)

After JSB-RS

1 After Schumann I (2008)	10:28
2 371 (2006)	12:28
Concertino (2008)	6:39
3 –	1:28
4 –	2:03
5 –	1:48
6 –	1:20
7 Der Tag mit seinem Licht (2010-11)	11:12
8 After Schumann II (2012-13)	15:07

MeiYi Foo, Piano **1 8**

Toca Loca **2**

Gregory Oh, Piano and Toy piano • Simon Docking, Prepared piano and Celesta
Aiyun Huang, Percussion

Yoori Choi and Jin Hyung Lim, Piano, Prepared piano,
Non-equally tempered piano, Toy piano and Celesta **3-6**

McGill Percussion Ensemble **3-6**

Bryan Allen, Almglocken • Will Bennett, Tubular Bells • Evan Bowen, Vibraphone
Colin Frank, Almglocken • Sean Donaldson, Almglocken • Elliott Harrison, Crotales and Marimba
Ryan Kelly, Timpani, Glockenspiel and Gong • Karen Yu, Glockenspiel and Gong

Jeffrey Stonehouse, Flute/Piccolo **7** • Mark Bradley, Clarinet/Recorder **7**

Mark Fewer, Violin **7** • Andrea Stewart, Cello **7**

Christian Smith, Percussion **7** • Jeremy Chaulk, Piano **7**

Aiyun Huang, Conductor **3-7**

Recorded at Redpath Hall, Schulich School of Music, McGill University, Montreal, Quebec, Canada,
on 31st January, 2013 (tracks 1 and 8); and at Pollack Hall, McGill University,
on 30th April, 2013 (track 2), 18th November, 2012 (tracks 3-6), and 7th December, 2012 (track 7)

Chris Paul Harman (b. 1970)

After JSB-RS: Works for Keyboards and Percussion

The five solo and chamber works collected here span a period of seven years, from 2006-2013, and illustrate the significance of keyboard and percussion instruments in my music throughout this period. The enigmatic reference to "JSB" (Johann Sebastian Bach) and "RS" (Robert Schumann) underlines the importance of pre-existent music or "source material" in most of my works since the mid-1990s, exemplified here by the music of these two great composers.

After Schumann (2008) originated as a miniature, requested by pianist Xenia Pestova. In anticipation of the bicentennial year of Robert Schumann's birth, a short piece, *Erster Verlust* (First Loss), *No. 16* from Schumann's *Album für die Jugend* (Album for the Young), *Op. 68*, was selected as source material for a musical offering lasting less than one minute. Seven further miniatures, based in whole or in part on other movements from Schumann's cycle were composed independently, and subsequently fashioned into a quasi-continuous multi-movement work lasting approximately ten minutes.

Each of the eight movements draws from a different piece in Schumann's cycle. A variety of different techniques reconfigures the composer's materials – pitch, rhythm, gesture – while retaining varying degrees of similarity or dissimilarity to their original counterparts. In spite of the uninterrupted performance of these movements, their specific ordering emphasizes strong contrasts in pitch language, gesture and motion.

After Schumann II (2012/2013) picks up, as it were, where *After Schumann* left off five years earlier. Like the former work, *After Schumann II* draws on movements, in whole or in part, from two solo-piano cycles by Robert Schumann, this time, from *Kinderszenen*, *Op. 15*, and *Albumblätter*, *Op. 124*. The musical flow is even more continuous than the earlier work, in spite of its greater duration (fifteen minutes versus ten minutes) and greater number of contrasting movements (fifteen versus eight). At times, strong affinities with Schumann's music may be felt through the frequent assertion of tonal centres, and

emphasis on a decidedly non-virtuosic approach to the keyboard writing.

Scored for two keyboardists and one percussionist, *371* (2006) was commissioned by the Toca Loca Ensemble (Toronto) through the Ontario Arts Council. The particular instruments assigned to the keyboard players (piano, prepared piano, celesta, toy piano) in combination with percussion instruments sharing timbral affinity (vibraphone and almglocken) render a very different sound world from what one might normally associate with such an ensemble (as in Bartók's *Sonata for Two Pianos and Percussion*). For most of the piece, the "natural" piano sound is almost always doubled with one or more "unconventional" sonorities (prepared piano, for example), coming into its own only in the work's penultimate section when it saturates the twelve-note chromatic across its entire tessitura by means of descending chromatic lines and continuous use of the sustain pedal.

Melodic and rhythmic materials derive from each of the four parts (voices) in the last of J.S. Bach's *371 Harmonized Chorales*. The ritualistic character of Bach's chorale finds a counterpart in the work's first and last sections, while the intermediary movements pursue faster music with irregular, often disjunct rhythms and angular lines.

Concertino (2008) for two keyboard soloists and eight percussionists was composed for the McGill Percussion Ensemble. The première performance took place on April 3, 2008 by the McGill Percussion Ensemble with pianists Xenia Pestova and Julia den Boer, under the direction of Aiyun Huang. Each of the four short movements proposes a particular combination of keyboard instruments: 1) piano in equal temperament with imprecise microtonal inflections and celesta; 2) prepared piano and celesta; 3) piano in equal temperament, toy piano and celesta; 4) piano in equal temperament with imprecise microtonal inflections and piano in equal temperament.

The instruments in the percussion ensemble

sparingly provide "light and shadow" to the keyboardists' material: in movement I, tubular bells, almglocken and vibraphone punctuate only a few notes in a texture otherwise dominated by the non-equally tempered piano; two pulsating tuned gongs provide a steady rhythmic and timbral underpinning for the prepared piano solo in movement II; in movement III, tutti percussion chords (crotales, glockenspiel, vibraphone, tubular bells and almglocken) separate two frenetic episodes for equally-tempered piano and toy piano; and in movement IV, short melodic fragments "swirl" amidst the ensemble's instrumentation in a vertiginous *Klangfarbenmelodie*.

Much of the work's musical texture is either monophonic or heterophonic, built around chromatically-altered lines from J.S. Bach's *Two Part Inventions*. Further fragmentation of these lines creates a perceptual "meta-counterpoint" resulting from the juxtaposition or superposition of instruments with contrasting timbre.

Der Tag mit seinem Licht (2010/2011) for flute, clarinet, violin, cello, percussion and piano was commissioned by the Transmission Ensemble of Montreal. The work draws its title from a chorale melody of the same name from the *69 Chorale Melodies* published together with J.S. Bach's *371 Harmonized Chorales*.

Of particular note in this work is the emphasis on tonal materials, recontextualized in a non-linear, non-diatonic framework; triads, diatonic scales and cadences abound in contexts where harmonic "colour" supersedes functional harmony. The original chorale melody is at times heard explicitly; at other times, it receives various types of alteration of pitch and rhythm, though its distinctive contour (near-perfect ascending and descending scalar lines in alternation) remains recognizable.

The orchestration is, for the most part, fragile. The vibraphone frequently contributes running lines or chords, providing a resonant backdrop for many of the work's textures, while the sparer piano part articulates larger scale formal divisions. The violin emerges on several occasions with filigree work, almost always at a quiet dynamic and further restrained by the use of different mutes. Crippled sonorities emerge through rarified appearances of the celesta (emphasizing the low register), piccolo (likewise emphasizing the low register), toy piano and recorder.

Chris Paul Harman

Chris Paul Harman (né en 1970)

After JSB-RS: Œuvres pour claviers et percussions

Les cinq œuvres de chambre et pour soliste réunies ici couvrent une période de sept ans, de 2006 à 2013, et démontrent l'importance des instruments à clavier et des percussions dans ma musique durant ces années. Les références énigmatiques à « JSB » (Johann Sebastian Bach) et à « RS » (Robert Schumann) soulignent la présence d'une musique préexistante ou d'un « matériau original » dans la plupart de mes œuvres depuis le milieu des années 1990, illustrée ici par la musique de ces deux grands compositeurs.

Commande de la pianiste Xenia Pestova (diplômée de l'Université McGill), *After Schumann* (2008) a d'abord pris la forme d'une miniature. En prévision du bicentenaire de la naissance de Robert Schumann, j'ai choisi une courte pièce, *Erster Verlust* (Première perte), n° 16 de l'*Album für die Jugend* (Album pour la jeunesse) op. 68, de Schumann comme matériau de départ d'une offrande musicale d'une durée inférieure à une minute. Sept autres miniatures basées en tout ou en partie sur d'autres mouvements du cycle de Schumann ont été composées indépendamment et ont ensuite été façonnées en une œuvre quasi continue avec plusieurs mouvements d'une durée totale approximative de dix minutes.

Chacun des huit mouvements s'inspire d'une œuvre différente du cycle de Schumann. Une variété de techniques différentes reconfigure les matériaux du compositeur – hauteurs, rythmes, gestes – tout en conservant des degrés variables de similitude ou de dissimilitude avec leurs contreparties originales. Malgré l'exécution de ces mouvements sans interruption, la façon dont ils sont ordonnés accentue les contrastes marqués dans l'agencement des hauteurs, les gestes et le mouvement.

After Schumann II (2012/2013) reprend, en quelque sorte, là où *After Schumann* avait pris fin cinq ans plus tôt. Comme l'œuvre qui la précède, *After Schumann II* s'inspire cette fois des mouvements, entiers ou partiels, de deux cycles pour piano solo de Robert Schumann,

Kinderszenen, op. 15, et *Albumblätter*, op. 124. Le flux musical est encore plus continu que celui de l'œuvre précédente, malgré sa durée plus importante (quinze minutes plutôt que dix minutes) et un plus grand nombre de mouvements contrastants (quinze plutôt que huit). Parfois, on peut remarquer de nombreuses affinités avec la musique de Schumann dans les affirmations fréquentes de centres tonals et dans l'accent mis sur une approche décidément non virtuose de l'écriture pour clavier.

Composée pour deux claviéristes et un percussionniste, *371* (2006) a été commandée par l'Ensemble Toca Loca (Toronto) par l'entremise du Conseil des arts de l'Ontario. Les instruments spécifiques assignés aux claviéristes (piano, piano préparé, célesta, piano jouet) en combinaison avec des instruments à percussion partageant une affinité de timbre (vibraphone et cencerro) créent un univers sonore différent de ce qu'on associe normalement à un tel ensemble (comme la *Sonate pour deux pianos et percussions* de Bartók). Pendant la majeure partie de la pièce, le son « naturel » du piano est presque toujours combiné avec une ou plusieurs sonorités « non conventionnelles » (par exemple, le piano préparé), et il ne ressort véritablement que dans l'avant-dernière section de l'œuvre, où il couvre le spectre entier de la gamme chromatique de douze sons dans tout le registre de l'instrument par des lignes chromatiques descendantes et un usage continu de la pédale forte.

Les matériaux mélodiques et rythmiques sont dérivés de chacune des quatre parties (voix) dans le tout dernier des *371 chorals harmonisés* de J.S. Bach. Le caractère ritualiste du choral de Bach trouve sa contrepartie dans la première et la dernière section de l'œuvre, alors que les mouvements intermédiaires présentent une musique plus rapide avec des rythmes irréguliers, souvent disjoints, et des lignes anguleuses.

Le *Concertino* (2008) pour deux claviers solistes et huit percussionnistes a été composé pour l'Ensemble de

percussion de McGill. Il a été créé le 3 avril 2008 par l'Ensemble de percussion de McGill ainsi que les pianistes Xenia Pestova et Julia den Boer, sous la direction d'Aiyun Huang. Chacun des quatre courts mouvements propose une combinaison particulière d'instruments à clavier: 1) piano à tempérament égal avec inflexions microtonales imprécises et célesta; 2) piano préparé et célesta; 3) piano à tempérament égal, piano jouet et célesta; 4) piano à tempérament égal avec inflexions microtonales imprécises et piano à tempérament égal.

Les instruments de l'ensemble de percussions fournissent avec parcimonie « l'ombre et la lumière » au matériau des claviéristes : dans le 1er mouvement, le carillon tubulaire, le cencerro et le vibraphone ponctuent de quelques notes seulement la texture dominée par le piano à tempérament non égal; les pulsations de deux gongs accordés créent une base rythmique et de timbre stable pour le solo du piano préparé dans le 2e mouvement; dans le 3e mouvement, les accords de toutes les percussions (crotales, glockenspiel, vibraphone, carillon tubulaire et cencerro) séparent deux épisodes frénétiques du piano à tempérament égal et du piano jouet; et dans le 4e mouvement, de courts fragments mélodiques « tourbillonnent » au milieu de l'instrumentation de l'ensemble dans une *Klangfarben-melodie* vertigineuse.

La texture musicale de l'œuvre, essentiellement monophonique ou hétérophonique, est construite autour de mélodies altérées chromatiquement des *Inventions à deux voix* de J.S. Bach. Une fragmentation supplémentaire de ces mélodies crée la perception d'un « méta-contrepoint » résultant de la juxtaposition ou de la superposition d'instruments à timbre contrastant.

Der Tag mit seinem Licht (2010/2011) pour flûte, clarinette, violon, violoncelle, percussions et piano a été commandée par l'Ensemble Transmission de Montréal. Le titre de l'œuvre s'inspire de la mélodie du même nom, tirée des *69 mélodies chorales* publiées de pair avec les *371 chorals harmonisés* de J.S. Bach.

Dans cette œuvre, on note en particulier l'accent mis sur les matériaux tonals, recontextualisés dans un cadre non linéaire et non diatonique; triades, gammes diatoniques et cadences abondent dans des contextes où la « couleur » harmonique supplante l'harmonie fonctionnelle. On peut parfois entendre la mélodie chorale originale de façon explicite et, à d'autres moments, elle subit diverses altérations de hauteurs et de rythme, bien que son contour distinct (gammes ascendantes et descendantes presque parfaites en alternance) demeure reconnaissable.

L'orchestration est, en grande partie, fragile. Le vibraphone offre fréquemment des roulades ou des accords, fournissant ainsi un fond résonant à maintes textures de l'œuvre, alors que la partie de piano, plus sobre, articule des divisions formelles de plus grande envergure. Le violon fait surface à plusieurs occasions avec des interventions en filigrane, dans un registre dynamique presque toujours doux et amorti encore davantage par l'utilisation de diverses sourdines. Des sonorités bancales émergent lors des rares apparitions du célesta (qui privilégie le registre grave), du piccolo (qui privilégie lui aussi le registre grave), du piano jouet et de la flûte à bec.

Chris Paul Harman

Traduction: Beatrice Rea

Chris Paul Harman

Photo: Mona Tak

Chris Paul Harman was born in 1970 in Toronto where he studied classical guitar, cello and electronic music with Barton Wigg, Alan Stellings and Wes Wraggett, respectively. His works have been performed by many ensembles and orchestras in Canada and abroad, including the Asko Ensemble, the CBC Radio Orchestra, the Esprit Orchestra, the Montreal Symphony Orchestra, the Seoul Philharmonic Orchestra and the Tokyo Symphony. In 1986 he was a finalist in the CBC Radio National Competition for Young Composers. In 1990 he was the Grand Prize Winner in that same competition for his work *Iridescence*, which was the selected work in the category for Composers under thirty years of age at the 1991 International Rostrum of Composers in Paris. In 2002 his work *Amerika* was awarded the Jules Léger Prize and was shortlisted for the Prix de Composition de la Fondation Prince Pierre de Monaco. Since 2005, Chris Paul Harman has served as Assistant Professor of Composition at the Schulich School of Music of McGill University in Montreal.

www.composers21.com/compdocs/harmanpcp.htm

McGill Percussion Ensemble

Photo: Amaud Lavergne

The McGill Percussion Ensemble was founded by Professor Pierre Béluse in 1969. Under his direction the ensemble's first recording *Percussion* won le Grand Prix du Disque-Canada in 1976. When Pierre Béluse retired in 2001, D'Arcy Gray led the ensemble between 2001 and 2005. Since 2006, Aiyun Huang and Fabrice Marandola have acted as co-directors. Under their direction the group has participated in international festivals including Montreal New Music, MusiMars, Cool Drumming, Made Music New York, Scotia Chamber Music, and Open Ears Festival. The ensemble has an ongoing Composer-in-Residence programme featuring current McGill composition students. For more information about the McGill Percussion Ensemble and program, please visit www.music.mcgill.ca/~perc

MeiYi Foo

Photo: Kaupo Kikkas

Hailed as “a pianist to watch” by BBC Radio 3, and a “rising star” by *International Piano*, and winner of the Grand Prix Maria Callas 2008, MeiYi Foo has dazzled critics and audiences in Europe, North America and Asia. She has performed with the BBC Concert Orchestra, Fort Worth Symphony, Helsinki Philharmonic, Hong Kong Sinfonietta, London Chamber Orchestra, the Malaysian Philharmonic and The Russian Virtuosi of Europe.

www.meiyifoo.com

Toca Loca

Founded by Aiyun Huang, Simon Docking and artistic director Gregory Oh in 2001, Toca Loca has been committed to reinvigorating the artistic community by encouraging the creation of new Canadian work, introducing work from the international community to Canada and by thoughtfully challenging popular conceptions of how things should be done and what they should sound like.

Aiyun Huang

Photo: Bo Huang

Aiyun Huang enjoys a musical life as soloist, chamber musician, researcher, teacher and producer. She was the First Prize and the Audience Award winner at the Geneva International Music Competition in 2002. Recent highlights include solo work with L'Orchestre de la Suisse Romande and the Taipei Symphony Orchestra. A champion of new music, she has given the premières of more than a hundred works over the last two decades internationally. Born in Kaohsiung, a southern city of Taiwan, she has a DMA degree from the University of California, San Diego. She holds the position of Associate Professor in Percussion and was recently appointed a William Dawson Scholar at McGill University. She is a researcher at CIRMMT. Her current project, *Memory in Motion*, examines percussion ensemble memory.

Chris Paul
HARMAN
(b. 1970)

After JSB-RS

1	After Schumann I (2008)	10:28
2	371 (2006)	12:28
3-6	Concertino (2008)	6:39
7	Der Tag mit seinem Licht (2010-11)	11:12
8	After Schumann II (2012-13)	15:07

WORLD PREMIÈRE RECORDINGS

MeiYi Foo, Piano **1** **8**

Toca Loca **2**

Yoori Choi and Jin Hyung Lim,
Keyboards **3-6**

McGill Percussion Ensemble **3-6**

Soloists **7**

Aiyun Huang, Conductor **3-7**

This recording was made possible through the assistance of
Schulich School of Music, McGill University.

A detailed track list and artists' details
can be found inside the booklet.

Executive producer: Aiyun Huang

Series producers: Charles Barber and Raymond Bisha

Producers: Chris Paul Harman (tracks 1, 2, 8); Ben Reimer
and Christian Smith (tracks 3-6); Aiyun Huang (track 7)

Engineers: Denis Martin (track 2 and mastering), Pouya Hamidi
(tracks 1 and 8), Ben Gendron-Smith (tracks 3-6), Jeremy
Vanslyke (track 7) • Recording supervisor: Richard King

Publisher: SOCAN • Booklet notes: Chris Paul Harman

Cover by Nick St Aines

CANADIAN CLASSICS
CLASSIQUES CANADIENS

Drawing inspiration from Bach's *Chorales* and *Two Part Inventions* and two of Schumann's piano cycles, the works on this recording create fresh and unique sound worlds from a variety of percussion and keyboard instruments such as tubular bells, crotales, prepared piano, celesta and toy piano. "The five solo and chamber works collected here span a period of seven years, from 2006 to 2013, and illustrate the significance of keyboard and percussion instruments in my music throughout this period. The enigmatic reference to 'JSB' (Johann Sebastian Bach) and 'RS' (Robert Schumann) underlines the importance of pre-existent music or 'source material' in most of my works since the mid-1990s." – Chris Paul Harman

Booklet notes in English
Notice en français

www.naxos.com

Playing
Time:
55:54