

Amici Chamber Ensemble

Bo Huang Photography

Levant

Levant

Amici Chamber Ensemble

Joaquin Valdepeñas CLARINET | CLARINETTE

David Hetherington CELLO | VIOLONCELLE

Serouj Kradjian PIANO

WITH | AVEC

Benjamin Bowman * | Stephen Sitarski VIOLINS | VIOLONS

Steven Dann VIOLA | ALTO

ALEXANDER GLAZUNOV [1865-1936]

1 | Rêverie Orientale, Op. 14 No. 2 [Clarinet & String Quartet | *Clarinette et quatuor à cordes*] 6:25

SERGEI PROKOFIEV [1891-1953]

2 | Overture on Hebrew Themes: for Clarinet, String Quartet, and Piano, Op. 34 8:26
Ouverture sur des thèmes juifs pour clarinette, piano et quatuor à cordes

GEORGE GURDJIEFF [1866-1945] | THOMAS DE HARTMANN [1885-1956]

3 | Armenian Song | *Chant arménien* [Piano] 2:43

GAYANÉ CHEBOTARYAN [1918-1998]

4 | Trio for Piano, Violin *, and Cello | *Trio pour piano, violon et violoncelle* 8:11

SOLHI AL-WADI [1934-2007]

Trio for Piano, Violin *, and Cello [1975] | *Trio pour piano, violon et violoncelle* 14:33

5 | II. Burlesque: Allegro 3:04

6 | IV. Adagio — Moderato — Adagio 11:29

GEORGE GURDJIEFF | THOMAS DE HARTMANN

7 | Sayyid Chant and Dance, No. 29 | *Chant et danse* [Piano] 4:45

MARKO TAJČEVIĆ [1900-1984]

Seven Balkan Dances for Clarinet, Cello, and Piano 8:49

Sept danses des Balkans pour clarinette, violoncelle et piano

8 | I. Con moto 1:32

12 | V. Allegro ritmico 0:55

9 | II. Rustico 1:34

13 | VI. Allegretto 0:47

10 | III. Vivo 0:49

14 | VII. Allegro quasi pesante 1:06

11 | IV. Sostenuto e cantabile 2:06

GEORGE GURDJIEFF | THOMAS DE HARTMANN

15 | Sayyid Chant and Dance, No. 10 | *Chant et danse* [Piano] 3:17

RABIH ABOU-KHALIL [b. | né en 1957]

16 | Arabian Waltz * | *Valse arabe* [Violin, Cello, and Piano | *Violon, violoncelle et piano*] 4:06
(Universal Edition)

OSVALDO GOLIJOV [b. | né en 1960]

17 | Levante (Fantasy on a chorus from *La pasión según San Marcos*) [Piano] 4:25
(Publisher: Boosey & Hawkes 2005)

Levant

The fascinating and mystifying sounds and colors of the Levant, the “region of the rising sun,” are the focus of this recording. With music inspired by the geographical region known today as the Middle East, or written by composers coming from the same area, our musical journey takes us from the Balkans, to Syria, Lebanon, Israel, and up to the Caucasus Mountains. It features an eclectic selection of works by composers whose paths might not have crossed had it not been for their source of inspiration: the cradle of ancient civilizations and the birthplace of the three great religions, Judaism, Christianity, and Islam.

Numerous musical traditions have influenced what we now call Middle Eastern music. The musical instruments of ancient Greece; Jewish music, both religious and secular; medieval Armenian and Syriac hymns; the strongly melodic Arabic scale, based on *maqamat* (Arabic modes) and quarter tones; and Arabic stringed and percussion instruments—all have played an important role in developing a musical culture that has inspired and fascinated composers of western music in the last two centuries.

■ Even though **Alexander Glazunov** (1865-1936) was not part of the Mighty Five (Balakirev, Cui, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, and Borodin), his rarely performed *Rêverie Orientale* shares exactly the characteristics that The Five strived for: a reliance on Orientalism, and the use of eastern themes and harmonies. He composed it about seven years before Rimsky-Korsakov composed *Scheherazade*, yet we hear echoes of the latter work in *Rêverie*. The sultry clarinet solos combined with the luscious string accompaniment recreate the haunting atmosphere of a hot and hazy summer day; it feels like time is standing still.

■ When the Zimro Ensemble, which was formed in 1918 to nurture and introduce the music of Jewish composers, commissioned **Sergei Prokofiev** (1891-1953) to write a piece inspired by a notebook of Jewish folksongs and traditional music, he initially refused, for he rarely used themes other than his own. But once Prokofiev had read through the folksongs and started improvising on them, he became intrigued by their melodic structure and composed his *Overture on Hebrew Themes*. The work features two distinct themes. The first is lively and atmospheric, with an infectious accompaniment to the clarinet’s klezmer-like theme. The second, with a more lyrical and mournful theme for the strings, maintains throughout the paradoxically happy-yet-tragic quality of Jewish folk music. Following a brilliant coda, which further expands the clarinet’s theme, the Overture comes to an abrupt yet joyful and high-spirited conclusion.

■ **George Gurdjieff** (1866?-1945) was an influential spiritual teacher who taught that it was possible to achieve full human potential by transcending to a higher state of consciousness. He called his approach to self-development, conceived during years of travel in the east, the Fourth Way. He spread his teachings, first in Europe and then through his various schools around the world. His sacred dances were an important part of his system. These “Movements,” as he called them, were choreographed by Gurdjieff, accompanied by music that he composed, and notated and arranged by his pupil, Russian pianist and composer Thomas de Hartmann (1885-1956). The selections recorded here are captivating examples of music by Gurdjieff and de Hartmann and rooted in the Caucasus and Central Asia.

■ Armenian composer and musicologist **Gayané Chebotaryan** (1918-1998) starts her one-movement *Trio* with a cheerful, rhythmical, and dance-like Armenian folk theme on the piano, at odds with the percussive strings. This gradually melts into a lyrical, melancholy section, heavily influenced by her mentor Aram Khachaturian, only to go back to the initial theme with a wild ending.

■ **Solhi Al-Wadi** (1934-2007) was an Iraqi-born Syrian conductor, composer, educator, and director of several institutions. After finishing his studies at the Royal Academy of Music in London, he returned to Damascus and single-handedly supervised the nurturing of a whole generation of talented young musicians. Through his efforts, three important institutions were founded in Syria, all firsts in the country's cultural history: the High Institute of Music and Theater (of which he became dean), the Damascus Opera House, and the Syrian National Symphony Orchestra. Yet he still made time for composing. On this recording we hear the second and fourth movements of his *Piano Trio*, which was written in 1975 in memory of Dmitri Shostakovich. The quirky character of the Burlesque is reminiscent of Shostakovich's eighth string quartet, while the mournful fourth movement truly encapsulates Al-Wadi's brilliance as it morphs from a theme similar to a Syriac chant, which is first introduced in the piano, to the nervous laughter of fate, introduced in the strings. This turbulence gradually calms down, only to fade away in peace and quiet in a brief yet emotional postlude reminiscent, once again, of the Russian master.

■ Yugoslav composer and educator **Marko Tajčević** (1900-1984) was born in Osijek (in what is today Croatia). After finishing his musical studies in Vienna, he returned to his homeland and was very active in Yugoslav cultural life. Tajčević's claim to fame as a composer is his *Seven Balkan Dances* (1926) written for solo piano; several prominent pianists, including Arthur Rubinstein, have performed this suite in concert. Here it is heard arranged for clarinet trio. The *Seven Balkan Dances* are based on various kinds of folk music — Serbian, Macedonian, Albanian, Slovenian, and Croatian — from the Balkans. The intricate patterns and irregular rhythms make these short pieces very appealing. The atmospheric first dance imitates the sound of a Serbian shepherd's flute. The second one is a heavy peasant dance with surprising *sforzandi*. The third dance is lighter in character and like a short rondo in form. The delicate and lyrical fourth dance is followed by the intriguing fifth dance, whose time signature alternates capriciously between 4/8, 5/8, 3/8, 7/8, and 3/4. The sixth dance is a flirtatious and delicate *leggiero*, while the seventh dance concludes the set in grandiose manner, truly encompassing the rich variety that Balkan music offers.

■ **Rabih Abou-Khalil** (b. 1957) is one of Lebanon's most accomplished and innovative musicians. He left his native Beirut at the beginning of the civil war. Already an accomplished player of the oud — the Arab short-necked lute — he attended the Academy of Music in Munich where he studied classical flute. As a composer, Rabih Abou-Khalil successfully blends elements from Arab music traditions with classical and jazz references, using different combinations of Western instruments with his own oud playing (and sometimes flute playing), as well as Arabic percussion. *Arabian Waltz* is the title of both an album by Abou-Khalil and its first track. Driven by complex additive rhythms and improvisatory melodic lines, it maintains the three-beat pulse of the waltz, albeit the beats are of unequal length. Abou-Khalil uses a classical string quartet accompanying him on the oud, Arabic percussion, and tuba, a combination that creates a tight and rich ensemble sound. Here the waltz is heard arranged for classical piano trio.

■ There are no Middle-Eastern rhythms or harmonies in *Levante*, the eponymous work on this CD. Written by acclaimed Jewish-Argentinean composer **Oswaldo Golijov** (b. 1960), *Levante* is a free fantasy for piano based on a chorus from his groundbreaking work, *The Passion According to St. Mark*. Golijov, who dedicates the score “to the miracle of faith in Latin America,” uses African-American, South-American, Cuban, and klezmer music to create an exciting and revolutionary interpretation of Jesus Christ's final days on earth. Even though its connection to the Middle East is historical rather than musical, nevertheless the exhilarating and ever-changing Latin American rhythms of *Levante* make it a true joy for listener and performer alike.

SEROUJ KRADJIAN

Le Levant

Les sonorités et couleurs séduisantes et pleines de mystère du Levant, «là où le soleil se lève», font l'objet du présent enregistrement. Qu'il soit inspiré par la région géographique qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient ou par des compositeurs issus de ces territoires, ce voyage musical nous amènera des Balkans à la Syrie, puis au Liban et en Israël, pour remonter jusqu'au Caucase. Il comprend un choix éclectique d'œuvres par des compositeurs dont les chemins ne se seraient pas croisés si ce n'était de leur source d'inspiration: ce berceau d'antiques civilisations et des trois grandes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam.

De nombreuses traditions musicales ont influencé ce qu'on désigne aujourd'hui comme musique moyen-orientale. Les instruments de la Grèce antique, la musique hébraïque (religieuse et profane), les hymnes sacrées médiévales arméniennes et syriaques, les gammes arabes très mélodiques (fondées sur les *maqamat*, ces modes arabes, et les quarts de ton), ainsi que les instruments à cordes et les percussions arabes, tous ont joué un rôle important dans le développement d'une culture musicale qui a inspiré et interpellé les compositeurs de l'Occident depuis deux siècles.

■ Bien qu'**Alexandre Glazounov** (1865-1936) n'ait pas fait partie du Groupe des Cinq (Balakirev, Cui, Moussorgski, Rimski-Korsakov et Borodine), son œuvre rarement jouée *Rêverie orientale* repose sur les mêmes principes qui ont animé les Cinq: l'orientalisme et l'usage de thèmes et d'harmonies issus de l'Est. Il a composé ses *Rêveries* environ sept ans avant le *Shéhérazade* de Rimski-Korsakov, et pourtant on y entend comme des échos de celui-ci. La volupté de la clarinette solo avec son luxuriant accompagnement de cordes rappelle l'atmosphère envoûtante d'une chaude journée d'été, où le temps semble s'être arrêté.

■ Lorsque l'Ensemble Zimro, formé en 1918 dans le but de cultiver et de faire découvrir la musique de compositeurs juifs, passa la commande à **Serge Prokofiev** (1891-1953) d'une œuvre inspirée d'un cahier de chants folkloriques et de musique traditionnelle juive, celui-ci a d'abord refusé. Prokofiev n'utilisait que rarement des thèmes musicaux autres que les siens, mais dès qu'il s'est mis à parcourir les chansons et à improviser sur ses thèmes, il a été assez intrigué par leurs structures mélodiques pour composer son *Ouverture sur des thèmes juifs*. L'œuvre comprend deux thèmes distincts: le premier, vif et plein d'atmosphère, avec un accompagnement exubérant du thème de la clarinette à la manière klezmer; et le second, aux cordes, plus chantant et triste. Cette caractéristique si typique de la musique folklorique juive — le sentiment où se mêlent paradoxalement la joie et le tragique — se maintient toutefois tout au long de l'œuvre. Après une brillante coda où se développe encore le thème de clarinette, l'*Ouverture* s'achève abruptement mais de manière enjouée et pleine d'entrain.

■ **Georges Gurdjieff** (1866?-1945) a été un guide spirituel influent, lui qui enseignait qu'il était possible d'atteindre son plein potentiel en se transcendant vers un niveau de conscience supérieur. Cette «Quatrième Voie», comme il l'appelait, est une pratique de réalisation de soi qu'il a apprise au cours de ses nombreux voyages en Orient. Il répandit son enseignement d'abord en Europe, et ensuite partout au monde grâce aux écoles qu'il fonda. Parmi les éléments les plus importants de son système, les «Mouvements» ou danses sacrées, comme il les nommait, étaient chorégraphiés par lui-même sur sa propre musique, notée et arrangée par son élève, le pianiste et compositeur russe Thomas de Hartmann (1885-1956). Les morceaux enregistrés ici sont de captivants exemples de la musique du tandem Gurdjieff-de Hartmann, avec des racines dans le Caucase et en Asie centrale.

■ La compositrice et musicologue arménienne **Gayané Chebotaryan** (1918-1998) commence son *Trio* en un seul mouvement avec au piano un thème folklorique arménien joyeux, rythmique et dansant, en opposition aux cordes percussives. Cela se résorbe graduellement en une section lyrique et mélancolique, fortement marquée par l'influence de son mentor, Aram Khatchatourian, pour enfin retourner au thème initial et s'achever par une conclusion enlevée.

■ **Solhi Al-Wadi** (1934-2007) était un chef d'orchestre, compositeur, pédagogue et directeur syrien né en Irak. Après ses études au Royal Academy of Music de Londres, il est retourné à Damas où il a à lui seul veillé à l'éducation de toute une génération de jeunes musiciens talentueux. Par ses efforts, trois importantes institutions ont vu le jour en Syrie : l'Institut supérieur de musique et de théâtre (dont il est devenu le doyen), la Maison d'opéra de Damas et l'Orchestre symphonique national de Syrie, une série de réalisations sans précédent dans l'histoire culturelle syrienne. Malgré toutes ces occupations, il a trouvé du temps pour composer : nous entendrons ici les deuxième et quatrième mouvements de son *Trio avec piano*, écrit en 1975 à la mémoire de Dimitri Chostakovitch. Le caractère imprévisible du *Burlesque* rappelle le 8e quatuor à cordes de Chostakovitch, tandis que le sombre quatrième mouvement témoigne de l'incroyable faculté qu'avait Al-Wadi de transformer un thème proche du chant syriaque, d'abord introduit au piano, avec le rire nerveux du destin, introduit par les cordes. Cette turbulence s'estompe peu à peu pour laisser place au calme d'un bref mais émouvant postlude, qui de nouveau rappelle le maître russe.

■ Le compositeur et pédagogue yougoslave **Marko Tajčević** (1900-1984) est né à Osijek, dans ce qui est aujourd'hui la Croatie. Après des études de musique à Vienne, il retourne dans son pays où il est très actif dans la vie musicale yougoslave. Comme compositeur, il est surtout reconnu pour ses *Sept Danses balkaniques* (1926) écrites pour piano seul ; plusieurs pianistes de renom, dont Arthur Rubinstein, ont joué cette suite en concert. Elle est entendue ici dans un arrangement pour trio avec clarinette. Les *Sept Danses balkaniques* trouvent leur source dans des musiques folkloriques de diverses régions des Balkans : la Serbie, la Macédoine, l'Albanie, la Slovaquie et la Croatie. Les motifs complexes et les rythmes irréguliers de ces courtes pièces les rendent fort attrayantes. La ravissante première danse imite le son d'une flûte de berger serbe ; la deuxième est une pesante danse paysanne pleine de *sforzandi* surprenants. La troisième danse est d'un caractère plus léger, à la manière d'un bref rondo. La quatrième danse, délicate et suave, est suivie par la curieuse cinquième, avec ses capricieux changements de métrique, alternant entre 4/8, 5/8, 3/8, 7/8 et 3/4. La sixième danse, charmeuse, est marquée d'un délicat *leggiere*, alors que la septième vient terminer la suite de façon grandiose, résumant à elle seule la grande variété qu'offre la musique des Balkans.

■ **Rabih Abou-Khalil** (né en 1957) est l'un des musiciens les plus accomplis et novateurs du Liban. Il a quitté son Beyrouth natal au début de la guerre civile. Maîtrisant déjà l'oud (ce luth arabe au manche court), il poursuit des études à l'Académie de musique de Munich en flûte traversière classique. Comme compositeur, Rabih Abou-Khalil agence avec succès des éléments de traditions musicales arabes avec des références classiques et jazz, en combinant des instruments occidentaux à son propre jeu à l'oud (et parfois à la flûte), aussi bien qu'avec des percussions arabes. *Arabian Waltz* (Valse arabe) est à la fois le titre d'un album d'Abou-Khalil et de la première pièce qui y figure. Propulsée par des rythmes asymétriques complexes et des lignes mélodiques d'allure improvisée, la pièce conserve la pulsation ternaire de la valse, bien que les temps soient de durées inégales. Abou-Khalil emploie un quatuor à cordes classique pour l'accompagner à l'oud, des percussions arabes et un tuba, créant ainsi une sonorité d'ensemble compacte et riche. On l'entend ici dans un arrangement pour une formation classique de trio avec piano.

■ Dans l'œuvre éponyme de ce CD, les rythmes et les harmonies moyen-orientales ne sont pas présents. *Levante*, du compositeur juif argentin **Osvaldo Golijov** (né en 1960), est une fantaisie libre pour piano d'après un chœur tiré de son œuvre phare, *La passion selon saint Marc*. Dédiée au « miracle de la foi en Amérique latine », l'œuvre fait appel aux musiques afro-américaines, sud-américaines, cubaines et klezmer, créant ainsi une interprétation captivante et révolutionnaire des derniers jours du Christ sur terre. Même si le rapport au Moyen-Orient est ici historique plutôt que musical, il n'en demeure pas moins que ses rythmes latino-américains grisants, en constante mutation, font de *Levante* une véritable joie tant pour l'auditeur que pour l'interprète.

SEROUJ KRADJIAN
TRADUCTION : JACQUES-ANDRÉ HOULE

Amici Chamber Ensemble

The Amici Chamber Ensemble has been at the forefront of the Canadian chamber-music scene in the past twenty-five years. Founding members, clarinetist Joaquín Valdepeñas, cellist David Hetherington, and recent addition, pianist Serouj Kradjian invite some of the finest musicians to join them in eclectic programming and projects, at the same time celebrating friendship through music; hence the name Amici. Some of the many renowned artists who have performed with Amici in their renowned concert series at the Glenn Gould Studio are James Ehnes, Isabel Bayrakdarian, Shmuel Ashkenasi, Russell Braun, Michael Schade, Cho-Liang Lin, Jaime Laredo, André Laplante, and James Sommerville.

Amici Chamber Ensemble has commissioned and premiered over twenty works by Canadian composers, among them Allan Gordon Bell, Chan Ka Nin, Brian Cherney, Malcolm Forsyth, Jacques Hétu, Alexina Louie, and Jeffrey Ryan.

Alongside numerous broadcasts of their concerts on national radio, Amici's recordings have placed them firmly among the world's best chamber ensembles and garnered a Juno award (for *Among Friends*), and several Juno nominations. Two recordings of Olivier Messiaen's *Quartet for the End of Time* highlight their critically acclaimed discography.

Joaquín Valdepeñas is principal clarinetist of the Toronto Symphony Orchestra and is regarded as one of the most distinguished clarinetists of his generation. Active as soloist, chamber musician, and conductor, Mr. Valdepeñas has performed at festivals and concert series throughout the world.

David Hetherington, assistant principal cellist with the Toronto Symphony Orchestra, teaches cello and chamber music at the Glenn Gould School. Mr. Hetherington plays his 1695 cello made by Giovanni Grancino of Milan "with rare delicacy and clarity".

Pianist and composer Serouj Kradjian is hailed as a "keyboard acrobat" of "crystal virtuosity" by the press. He is regularly invited to appear as soloist and chamber musician in North America and Europe. Lately, he has been gaining much praise as composer and arranger.

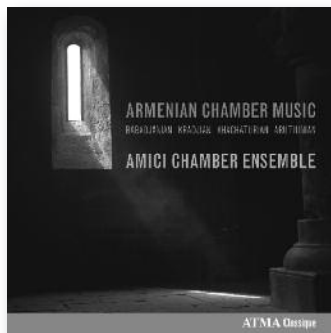
Au cours des dernières vingt-cinq années, la formation Amici Chamber Ensemble a été l'une des figures de proue dans le domaine de la musique de chambre au Canada. Ses membres fondateurs, le clarinettiste Joaquín Valdepeñas, le violoncelliste David Hetherington et, plus récemment, le pianiste Serouj Kradjian, invitent régulièrement quelques-uns des meilleurs musiciens à participer à leurs concerts. Ces rencontres musicales sont l'occasion de souligner des amitiés artistiques, dont le nom même des Amici se fait l'écho, par la présentation de programmes aux horizons les plus diversifiés. Parmi les artistes de renom ayant participé aux séries de concerts de l'ensemble Amici au studio Glenn Gould mentionnons les violonistes James Ehnes, Shmuel Ashkenasi, Cho-Liang Lin et Jaime Laredo, la soprano Isabel Bayrakdarian, le baryton Russell Braun, le ténor Michael Schade, le pianiste André Laplante et le corniste James Sommerville.

L'Amici Chamber Ensemble a commandé et créé plus de vingt oeuvres de compositeurs canadiens, dont Allan Gordon Bell, Chan Ka Nin, Brian Cherney, Malcolm Forsyth, Jacques Hétu, Alexina Louie et Jeffrey Ryan. Parallèlement à de nombreuses transmissions de leurs concerts à la radio nationale, les enregistrements discographiques de l'ensemble Amici hissent cette formation au rang des meilleurs ensembles, une réputation confirmée par l'obtention d'un prix Juno, pour *Among Friends*, de même que plusieurs nominations au sein de cette prestigieuse Académie canadienne du disque. Deux enregistrements du *Quatuor pour la fin du temps* d'Olivier Messiaen viennent aussi couronner une discographie acclamée par la critique.

Joaquín Valdepeñas est le clarinettiste solo de l'Orchestre symphonique de Toronto. Il est considéré comme l'un des clarinettistes les plus réputés de sa génération. Actif comme soliste, chambriste et chef d'orchestre, M. Valdepeñas a participé à des festivals et séries de concerts un peu partout dans le monde.

David Hetherington, assistant violoncelle solo de l'Orchestre symphonique de Toronto, enseigne le violoncelle et la musique de chambre à la Glenn Gould School. Les interprétations de monsieur Hetherington, qui joue sur un violoncelle de Giovanni Grancino de Milan datant de 1695, se distinguent par leur « clarté et leur rare délicatesse ».

Le pianiste et compositeur Serouj Kradjian est reconnu pour son jeu pianistique à « la virtuosité de cristal » qui, selon la critique, en fait un véritable acrobate du « clavier ». Il est régulièrement invité à se produire en tant que soliste et musicien de chambre en Amérique du Nord et en Europe. Dernièrement, son travail de compositeur et d'arrangeur lui a valu de nombreux éloges.

ATMA Previous Release | Déjà paru

ARMENIAN CHAMBER MUSIC

Babadjanian • Kradjian
Khachaturian • Arutiunian

ACD2 2609

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 (Canadian Music fund)

Produced by / Réalisé par: **Johanne Goyette**

Sound Engineer and Editing / Ingénieur du son et montage: **Carlos Prieto**

Recorded / Enregistré au Glenn Gould Studio, Toronto, (Ontario) Canada, April / Avril 2011

Graphic Design / Graphisme: **Diane Lagacé**

Cover / Couverture: © Calligraphy by **Ruben Malayan**

Booklet Editor / Responsable du livret: **Michel Ferland**