

AMERICA!

FROM MODERN TO POP ART

BARBER | COPLAND | BERNSTEIN | CAGE | BERBERIAN | CRUMB ...

Volume 1

THE MODERN . . .

SAMUEL BARBER (1910-1981)

The Lovers, op.43 (1971) [texts: Christopher Logue, W.S. Merwin after Pablo Neruda]

New version (2011) for chamber chorus & orchestra by ROBERT KYR (b. 1952) - First Recording

1	Prelude <i>instrumental</i>	3'15
2	I. Body of a woman <i>David Farwig, baritone</i>	1'36
3	II. Lithe girl, brown girl	2'25
4	III. In the hot depth of this summer	2'59
5	IV. Close your eyes	4'01
6	V. The Fortunate Isles <i>Estelí Gomez, soprano</i> <i>Derek Chester, tenor</i>	4'03
7	VI. Sometimes <i>David Farwig, baritone</i>	0'48
8	VII. We have lost even this twilight	4'10
9	VIII Tonight I can write <i>David Farwig, baritone</i>	5'35
10	IX. Cemetery of kisses	5'12
11	Agnus Dei , op.11 (1967; choral arrangement of Adagio for Strings, 1938)
© G. Schirmer, Inc.	8'55

Conspirare, Craig Hella Johnson

CHARLES GRIFFES (1884-1920)

Piano Sonata (1918)

12	I. Feroce - Allegretto con moto	6'13
13	II. Molto tranquillo	3'36
14	III. Allegro vivace
© G. Schirmer, Inc.	4'11

Stephen Beus, piano

AARON COPLAND (1900-1990)

15	Piano Variations (1930)
© Boosey & Hawkes | 11'24 |
|----|---|-------|

Spencer Myer, piano

LEONARD BERNSTEIN (1918-1990)

Sonata for Clarinet and Piano (1942)

16	I. Grazioso	4'12
17	II. Andantino – Vivace e leggiero
© Universal-Polygram Intl Pub. o/b/o Leonard Bernstein Music Pub. Co.	6'33

Jon Manasse, clarinet / Jon Nakamatsu, piano

Volume 2

. . . AND THE POST-MODERN

JOHN CAGE (1912-1992)

1	36 Mesostics re and not re Marcel Duchamp
© Henmar Press Inc., New York (ASCAP) | 11'33 |
|---|---|-------|

2	Story (1940) (text by GERTRUDE STEIN)
© Edition Peters | 4'49 |
|---|--|------|

CATHY BERBERIAN (1925-1983)

3	Stripsody (1966) (text by CATHY BERBERIAN)
© Edition Peters | 11'20 |
|---|---|-------|

Theatre of Voices, Paul Hillier

DONALD GRANTHAM (b. 1947)

4	We Remember Them
© Donald Grantham | 4'36 |
|---|--|------|

Conspirare, Craig Hella Johnson

JACKSON MAC LOW (1922-2004)

5	Young Turtle Asymmetries (1967) (text by JACKSON MAC LOW)
© Aloes Books, London | 3'14 |
|---|---|------|

ROGER MARSH (b. 1949)

6	Not A Soul But Ourselves (1977) (text by JAMES JOYCE)
© Theodore Presser Co. | 14'53 |
|---|--|-------|

SHELDON FRANK (1943-2010)

7	As I Was Saying (1980) (text by SHELDON FRANK)
© William Morrow | 4'46 |
|---|---|------|

Theatre of Voices, Paul Hillier

GEORGE CRUMB (b. 1929)

8	Dream Images (from Makrokosmos, Book I, 1972)
© C.F. Peters Corp. | 5'04 |
|---|---|------|

Michael Sheppard, piano

JOHN NOVACEK (b. 1964)

Four Rags for Two Jons (2006)

9	I. Schenectady	3'02
10	II. 4th Street Drag	4'07
11	III. Recuperation	2'44
12	IV. Full Stride Ahead
© J. Novacek Music Co.	2'31

Jon Manasse, clarinet / Jon Nakamatsu, piano

AMERICA!

Les deux CD formant ce troisième volume de l'édition harmonia mundi "America" nous invitent à découvrir plusieurs facettes de la création musicale aux États-Unis tout au long du XXe siècle et jusque dans le XXIe. Le premier de ces deux disques est dominé par le fameux *Agnus Dei* (version chorale de l'Adagio qui a largement contribué à la renommée du film *Platoon*...), et par l'ample cantate *The Lovers* ("Les Amants") sur des textes de Pablo Neruda : deux œuvres que l'on doit à l'un des compositeurs américains les plus ancrés dans la tradition anglo-saxonne, Samuel Barber. À l'image de son contemporain Leonard Bernstein, il s'est ainsi imposé parmi les grands noms de la musique américaine, sans que sa production vise pour autant les mêmes ambitions en termes d'innovation rythmique par exemple : car le créateur de *West Side Story* avait dès ses débuts "marqué son territoire", comme en témoigne le deuxième et dernier mouvement à cinq temps de sa remarquable *Sonate pour clarinette et piano* (1941-42), composée juste après son départ du Curtis Institute, au moment où Bernstein se tournait vers la direction d'orchestre. Né 18 ans avant Bernstein et dix ans avant Barber, Aaron Copland est l'autre grand nom de ce premier disque. Le père d'*Appalachian Spring* et de la non moins célèbre *Fanfare for the Common Man* a aussi laissé de splendides *Variations* pour piano, qui offrent ici un écho

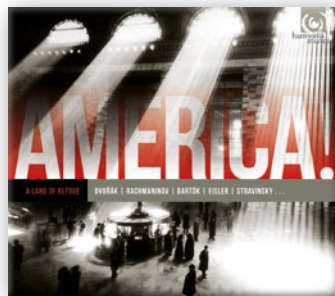
tardif à l'étonnante *Sonate* de Charles Griffes, l'un des compositeurs les plus intéressants de la première moitié du siècle – peu représenté dans les saisons de concert, il a pourtant laissé une œuvre de premier ordre avant de disparaître prématurément de la grippe en 1920. Changement d'atmosphère : le deuxième CD délaisse soigneusement les délices minimalistes d'un Steve Reich ou d'un Phil Glass pour nous plonger dans une autre vision des années 1960-2010, cinquante années d'expérimentations en tous sens – 50 ans où la fréquentation de religions telles que le bouddhisme et des multiples cultures "extra-occidentales" l'auront disputé à une nouvelle réflexion sur le hasard, ou plus précisément l'aléatoire. Le maître de ces lieux s'appelle John Cage, dont le célèbre fait d'armes de 4'33" (quatre minutes et demie de silence qui n'est *pas* une toile blanche) ne doit pas faire oublier des œuvres telles que *36 Mesostics re and not re Marcel Duchamp* ; la muse, c'est Cathy Berberian, excentrique et géniale cantatrice américaine qui a inspiré les créateurs du monde entier – à commencer par l'Italien Luciano Berio dont elle a partagé la vie pendant douze ans. L'enfant prodige, c'est George Crumb qui, à l'âge de 85 ans en 2014, continue de composer son grand cycle l'*American Songbook*, lui qui doit autant à Debussy qu'à Webern (on pourra en juger à l'écoute de la pièce présentée sur ce disque)... L'heure est à l'exploration !

The two CDs that make up the third volume of the harmonia mundi 'America' edition provide an opportunity to discover several facets of musical creation in the United States throughout the twentieth century and into the twenty-first. The first of these two discs is dominated by the famous *Agnus Dei* (the choral version of the Adagio for Strings which did so much for the fame of the film *Platoon*) and the large-scale cantata *The Lovers* on texts by Pablo Neruda. Both works are by one of the American composers most firmly rooted in the Anglo-Saxon tradition, Samuel Barber. Like his contemporary Leonard Bernstein, he established a position among the great names of American music, though his output does not set itself the same ambitions in terms of rhythmic innovation, for example: for the composer of *West Side Story* had 'marked out his territory' right from the start, as is illustrated by the second and last movement, in 5/4 time, of his remarkable Sonata for clarinet and piano (1941-42), written just after he graduated from the Curtis Institute and was beginning to turn his attention to conducting. Born eighteen years before Bernstein and ten before Barber, Aaron Copland is the other great name on this first disc. The creator of *Appalachian Spring* and the no less famous *Fanfare for the Common Man* also wrote a splendid set of Variations for piano, which here provide a later echo to the astounding Sonata of Charles

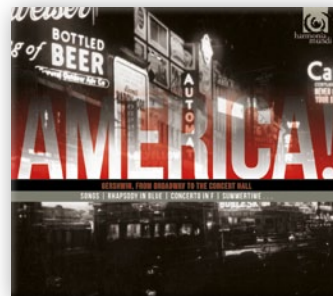
Griffes, one of the most interesting composers of the first half of the century – though little represented in concert programmes, he left an oeuvre of the front rank before his premature death from influenza in 1920. And now, a change of atmosphere: the second CD consciously avoids the minimalist delights of figures like Steve Reich and Philip Glass to immerse us in a different vision of the years from 1960-2010, a half-century of experimentation in every direction – fifty years in which the frequentation of religions such as Buddhism and of multiple 'non-western' cultures vied with innovative reflection on the role of chance, or more precisely of aleatorics. The master in this domain was John Cage, whose celebrated exploit 4'33" (four and half minutes of silence which nonetheless is *not* a blank canvas) should not be allowed to overshadow works such as *36 Mesostics re and not re Marcel Duchamp*; the muse was Cathy Berberian, that eccentric American singer of rare genius who inspired creative artists the world over – not least the Italian Luciano Berio, whose life she shared for twelve years. And the prodigy is George Crumb, who at the age of eighty-five in 2014 is still adding to his extensive *American Songbook* cycle; he is an artist who owes as much to Debussy as to Webern (as you can judge for yourself by listening to the piece included on this disc). Now it's time to start exploring!

Translation: Charles Johnston

AMERICA!

2908539.40

2908541.42

2908543.44

274 2331.32

274 2333.34

274 2335.36

274 2337.38

AMERICA!

AMERICA!

harmonia mundi s.a.,

Mas de Vert, F-13200 Arles © 1996-2013 © 2014

Enregistrements harmonia mundi de 1996 à 2013

© harmonia mundi pour l'ensemble des textes et des traductions

Couverture : New York City, Pont de Brooklyn, et son reflet dans une flaque sur le sol, c. 1930

Cliché akg-images / ullstein bild

Maquette Atelier harmonia mundi

Imprimé en Italie

harmoniamundi.com

2908543.44