

An abstract painting with a vibrant, textured background. The colors are primarily yellow and orange, with large areas of blue, red, and green. The brushstrokes are visible, giving it a dynamic and expressive feel. The overall composition is non-representational, focusing on color and form.

GRAND
PIANO

GULDA

PIANO WORKS

MARTIN DAVID JONES

FRIEDRICH GULDA (1930–2000)
PIANO WORKS

MARTIN DAVID JONES, *piano*

Catalogue Number: GP759
Recording Date: 27 July 2015
Recording Venue: Recital Hall, University of South Carolina, USA
Publisher: Papageno
Producers: Martin David Jones and Clara Park
Editor and Engineer: Jeff Francis
Booklet Notes: Martin David Jones
German Translation: Cris Possiac
Artist Photograph: Randy Pace
Composer Portrait: www.gulda.at (Musica Kremsmünster)
Cover Art: Philip Morsberger: *Floating World*
philipmorsberger.blogspot.com

1	VARIATIONS ON 'LIGHT MY FIRE' (1970)	14:47
	PLAY PIANO PLAY, '10 PIECES FOR YUKO' (1971)	30:44
2	I. Moderato	01:59
3	II. Alla marcia, risoluto	03:16
4	III. Andante serioso	03:32
5	IV. Allegro ma non troppo	04:15
6	V. Moderato, poco mosso	02:38
7	VI. Presto possibile	01:56
8	VII. Lento, molto tranquillo e piano	03:49
9	VIII. Tempo giusto e risoluto	03:15
10	IX. Allegro, dolce	02:25
11	XI. Allegro pesante	03:00
	PRELUDE AND FUGUE (1965)	04:43
12	I. Prelude	02:19
13	II. Fugue	02:24
	SONATINE (1967)	17:56
14	I. Entrée	07:31
15	II. Ballad	07:04
16	III. Shuffle	03:10
17	FÜR RICO (1974)	02:46
18	FÜR PAUL (1974)	03:08

TOTAL TIME: 74:17

FRIEDRICH GULDA (1930–2000)

PIANO WORKS

Friedrich Gulda (1930–2000) was a truly original figure in the history of 20th-century pianists. As a concert pianist, he was particularly noteworthy for performances of the Austro-Germanic repertoire, as evidenced by his immortal recordings of Beethoven and Mozart. His interpretations are quintessentially Germanic, evoking the strong rhythmic style associated with the finest pianists of his time. Yet Gulda also became increasingly interested in American jazz fairly early in his concert career, often improvising and composing in a jazz style. Jazz became something that Gulda clearly valued, as stated in a *New York Times* article: 'There can be no guarantee that I will become a great jazz musician, but at least I shall know that I am doing the right thing ... [I] don't want to fall into the routine of the modern concert pianist's life, nor do I want to ride the cheap triumphs of the Baroque bandwagon.' Gulda collaborated with many important jazz musicians of his day including Joe Zawinul, Chick Corea and Herbie Hancock. He also ventured into performance art and in fact once played drums completely in the nude, as part of one of those concerts. Gulda eschewed the traditional concert attire and often performed in jeans and casual clothes. Always the rebel, he very much cultivated an anti-establishment position against the rituals of classical music. When he was awarded the Beethoven Ring by the Vienna Academy of Music in 1970, he decided to reject the prize after first accepting it, as a protest against what he saw as the conservatism in classical music. Gulda always wished to die on Mozart's birthday, and indeed that is what happened.

The merging of the classical and jazz worlds has had an interesting history. George Gershwin was the first to formally blend the two, and although his works represent the jazz sounds of his time, they did not include the improvisational element. Gunther Schuller's Third Stream music did fuse improvisation with classical elements, although the music displays the kind of avant-garde experimentalism that has not reached a wider classical or jazz audience. While Friedrich Gulda's piano music combines the classical tradition of notated music with large improvised sections, it also has an inherent accessibility that much of the Third Stream music never achieved. Gulda's original piano compositions fit naturally on a traditional classical recital programme, next to the standard canon of Mozart, Beethoven and Debussy, etc. His contribution

to the piano repertoire is distinctive and will most likely only increase in stature and importance over time. Although his compositional output is comparatively small, it is important, and it rivals his reputation as one of his generation's most significant pianists.

The works on this recording cover a time period of less than ten years (1965–1974) and represent his best original piano compositions. His *Variations on 'Light My Fire'* (1970) is a tour de force virtuoso masterpiece, in the great tradition of large scale keyboard variation works such as Bach's *Goldberg Variations* and Brahms' *Handel Variations*. However, unlike many pieces in variation form which are made up of a series of individual movements, Gulda's *Light My Fire* is continuous rather than sectional, as it moves from variation to variation without a break. The original theme is from the rock group The Doors' song of the same title. Gulda begins the work with a free-form fantasia on the song's theme before announcing that melody in a more pure form. The first six variations gradually increase the speed of the note values and build in dynamic excitement, culminating in giant crashing jazz chords alternating high and low on the keyboard. After a more contemplative and soft variation, Gulda then asks for an extended set of improvised variations. This improvised section builds to a dramatic return of the theme, giving the pianist an opportunity to feel like a rock musician. The piece ends with a powerful conclusion.

Play Piano Play (1971), subtitled '*10 Pieces for Yuko*', is composed for Gulda's second wife, Yuko Wakiyama. It is perhaps the most comprehensive survey of Gulda's different compositional approaches, contrasting traditional neo-Baroque counterpoint with many different jazz traditions. Gulda intended these pieces as exercises in learning the jazz style and improvisation, with the goal that 'an academic musician becomes a real musician'. Some of the pieces are completely notated (Nos. 1, 4, 5 and 9), some have improvised sections (Nos. 2, 6, 8 and 10), and some are basically a chord chart and melody requiring constant improvisation (Nos. 3 and 7). Interestingly enough, Gulda recommended a particular order for studying these pieces in terms of their difficulty, with the idea that as there is more improvisation the difficulty increases. Nos. 1 and 8 show Gulda's love of J.S. Bach's imitative counterpoint and the fugal style. No. 9, which Gulda enjoyed performing as a concert piece, juxtaposes the right hand in a 3/4 time signature against the left hand in 6/8, creating a clever 'pop music' groove. While

Nos. 2, 4, and 10 show Gulda's virtuoso piano writing at its most intense and thrilling, No.10 also includes an improvised middle section that is framed by pyrotechnical piano writing. No. 6 is especially noteworthy for its 'stride piano' left hand underneath improvised right-hand sections. No. 5 features a long left-hand solo which imitates an upright bass that eventually becomes a duet with the right hand, which emulates a jazz guitar. Nos. 3 and 7 are both beautiful ballads that require a great deal of improvisation to realise their full compositional possibility.

The *Prelude and Fugue* (1965) is an example of Gulda's love of J.S. Bach and the polyphonic style. The *Prelude* is basically one rhythmic idea that is constantly repeated through an amazing array of jazz harmonies. Gulda's model was quite possibly Bach's *Prelude in C major* (from *The Well-Tempered Clavier, Book 1*) or the *Prelude in C minor* (also from *Book 1*), both of which have a recurring rhythmic pattern. In the *Fugue*, Gulda stated (in English instead of German) that 'the whole thing must swing!' – and the *Fugue* certainly does 'swing', even as Gulda shows off his compositional powers by writing a thoroughly serious double fugue. He concludes with an improvised cadenza.

The *Sonatine* (1967) follows the traditional forms found in the Classical period. The first movement, which Gulda titled *Entrée* follows the sonata form of Beethoven and Mozart. But the style is unmistakably modern jazz, with the performer being asked to 'swing' the notes. The development section of the sonata form is entirely improvised, with Gulda just leaving a set of chord changes. The second movement, *Ballad*, was originally a song that Gulda wrote, under the title *Du und I*. It is written as a melody and chord chart sketch and allows the pianist to thoroughly explore the tonal beauty of the piano. The third movement, *Shuffle*, uses chord voicings so reminiscent of *So What* by Miles Davis from the album *Kind of Blue*. The shuffle rhythm stays steady throughout an improvised middle section, and the movement concludes with climatic cluster chords, bringing the work to a rousing close.

Für Rico and *Für Paul* (both composed in 1974) are short pieces dedicated to two of Gulda's sons. Both pieces require the performer to improvise the middle sections. *Für Rico* has a neo-Baroque sound and Gulda sometimes performed the work on harpsichord. *Für Paul* has a more 'pop music' sound that reflects the sounds of the 1970s.

Martin David Jones

FRIEDRICH GULDA KLAVIERWERKE

Friedrich Gulda (1930–2000) war unter den Pianisten des 20. Jahrhunderts eine wahrhaft originelle Gestalt. Im Konzertsaal zeichnete er sich vor allem durch seine Interpretationen des deutsch-österreichischen Repertoires aus, wie seine unvergänglichen Mozart- und Beethoven-Einspielungen bezeugen. Guldas Interpretationen sind durch und durch von deutscher Art und erinnern an den ausgeprägt rhythmischen Stil, den man von den besten Pianisten seiner Zeit kennt.

Doch Friedrich Gulda hat sich seit dem Beginn seiner Karriere in zunehmendem Maße auch für den amerikanischen Jazz interessiert. Er improvisierte und komponierte selbst Jazz und schätzte diese Richtung(en) immer mehr, wie er in einem Artikel der *New York Times* bemerkte: »Es gibt keine Garantie, dass ich ein großer Jazzmusiker werde, aber ich weiß doch immerhin, dass ich das Richtige tue ... [ich] will nicht in die Routine des modernen Konzertpianistenlebens verfallen, und ich will auch nicht auf den billigen Erfolgen der Barockwelle mitschwimmen«. Gulda hat mit vielen bedeutenden Jazzmusikern wie Joe Zawinul, Chick Corea und Herbie Hancock zusammengearbeitet. Ferner wagte er sich auf das Gebiet der *performance*. Bei einem seiner Auftritte betätigte er sich tatsächlich als Schlagzeuger im Adamskostüm. Die konventionelle Kleiderordnung hat er in seinen Konzerten ohnehin vermieden – oft spielte er in Jeans oder Freizeitkleidung. Als ewiger Rebell widersetzte er sich dem Establishment und den traditionellen Ritualen der klassischen Musik. Als er 1970 von der Wiener Akademie für Musik mit dem *Beethoven-Ring* ausgezeichnet wurde, akzeptierte er den Preis zunächst, lehnte ihn dann aber doch aus Protest gegen die seiner Meinung konservativen Strukturen in der Klassik ab. Gulda hat immer an Mozarts Geburtstag sterben wollen, und genau das ist auch eingetreten.

Die Verbindung der Klassik mit dem Jazz hat eine interessante Geschichte. George Gershwin war der erste, der die beiden Welten zusammenbrachte, wobei er in seiner Musik zwar den damaligen Sound, nicht aber das improvisatorische Element des Jazz bietet. Gunther Schuller hat später in seiner Musik des *Third Stream* die Improvisation mit klassischen Elementen verschmolzen, dabei aber jene Avantgarde-Experimente

realisiert, die keine größeren Klassik- oder Jazz-Kreise erreichen konnten. Friedrich Gulda kombinierte statt dessen die klassische Tradition der notierten Musik mit großen improvisatorischen Abschnitten, blieb dabei aber so verständlich, wie es dem *Third Stream* kaum einmal gelungen ist. Guldas Originalklavierwerke können ganz natürlich in einem klassischen Recital neben den Standardwerken eines Mozart, Beethoven, Debussy usw. erklingen. Seine unverwechselbaren Beiträge zum Klavierrepertoire werden im Laufe der Zeit sehr wahrscheinlich einen noch größeren Stellenwert und Rang einnehmen. Sein Œuvre ist trotz seiner Überschaubarkeit so bedeutend, dass es mit Guldas Reputation als einem der markantesten Pianisten seiner Generation durchaus konkurrieren kann.

Die Werke der vorliegenden Produktion entstanden in den Jahren 1965 bis 1974, mithin in nicht einmal einem Jahrzehnt, und stellen seine besten Originalstücke für Klavier dar. Die *Variationen über »Light My Fire«* (1970) sind eine ebenso virtuose wie meisterhafte *tour de force*, die sich in die Tradition bedeutender Variationswerke (wie Bachs *Goldberg-Variationen* und Brahms' *Händel-Variationen*) einreicht. Während nun aber viele andere Stücke dieser Art aus der Reihung individueller Sätze bestehen, ist Guldas *Light My Fire* eine ununterbrochene Folge von Variationen. Das Originalthema entstammt dem gleichnamigen Hit der Rockgruppe *The Doors*. Gulda beginnt mit einer freien Fantasie über den Song, bevor er die eigentliche Melodie in einer reineren Form exponiert. In den ersten sechs Variationen nehmen Tempo und dynamische Spannung kontinuierlich zu, bis schließlich auf dem Höhepunkt heftig repetierte Jazz-Akkorde zwischen Diskant- und Bassregister hin- und herschmettern. Nach der besinnlicheren und leiseren siebten Variation verlangt Gulda eine größere Zahl improvisierter Variationen, die sich endlich zu einer dramatischen Wiederholung des Themas steigern: Hier darf sich der Pianist wie ein Rockmusiker fühlen und das Stück schließlich mit einem gewaltigen Tremolo beenden.

Play Piano Play aus dem Jahre 1971 trägt den Untertitel »Zehn Stücke für Yuko«, womit Guldas zweite Frau Yuko Wakiyama gemeint ist. Dieses Werk dürfte wohl den umfassendsten Abriss über Guldas kompositorische Bandbreite bieten, da hier der Ansatz vom neobarock-traditionellen Kontrapunkt bis zu zahlreichen Jazz-Idiomen reicht. Gemeint waren diese Stücke als Jazz- und Improvisationsübungen mit dem Ziel, aus jedem akademischen Musiker einen echten Musiker zu machen. Vier Stücke sind vollständig notiert (Nr. 1, 4, 5

und 9), vier weitere enthalten improvisatorische Abschnitte (Nr. 2, 6, 8 und 10), und in zwei Sätzen (Nr. 3 und 7) werden lediglich die Melodien und Akkorde vorgegeben, über die durchgehend zu improvisieren ist. Interessanterweise hat Friedrich Gulda für das Studium dieser Stücke eine bestimmte Reihenfolge empfohlen, wonach die Schwierigkeit mit der Zunahme der Improvisationen wächst. In den Sätzen 1 und 8 hört man, wie sehr Gulda den imitativen Kontrapunkt und die Fugentechnik von Johann Sebastian Bach liebt. In der neunten Nummer, die Gulda gern im Konzert spielte, überlagern sich der $\frac{3}{4}$ -Takt der rechten und der $\frac{6}{8}$ -Takt der linken Hand, woraus ein raffinierter, poppiger »Groove« entsteht. In den Sätzen 2, 4 und 10 wird Guldas virtuoser Klaviersatz besonders eindringlich und faszinierend deutlich; die zehnte Nummer enthält einen improvisatorischen Mittelteil, der von einem pianistischen Feuerwerk eingerahmt wird. Das sechste Stück bringt einen bemerkenswerten »stride« in der linken Hand, wozu die rechte Hand zu improvisieren hat. Nummer 5 besteht aus einem langen Solo der linken Hand, die einen Zupfbass imitiert und sich schließlich mit der Rechten, die eine Jazzgitarre nachahmt, zu einem Duett verbindet. Die Sätze 3 und 7 sind wunderschöne Balladen, in denen man viel improvisieren muss, um sämtliche Möglichkeiten der Kompositionen auszuschöpfen.

Auch *Prelude and Fugue* (1965) sprechen von Guldas Liebe zu Bach und der Polyphonie. Das *Prelude* besteht im Grunde aus einer rhythmischen Idee, die zu einem erstaunlichen Arsenal an Jazzharmonien ständig wiederholt wird. Als Vorbilder dürften Gulda hier die Präludien C-dur und/oder c-moll aus dem ersten Band des *Wohltemperirten Claviers* gedient haben, die beide ähnliche rhythmische Formeln wiederholen. Von der *Fugue* sagte Gulda (auf Englisch): »the whole thing must swing!« Das ganze Ding braucht Swing – und den hat es auch, während Gulda sein kompositorisches Können hier an einer durchgehend seriösen Doppelfuge demonstriert. Am Ende steht freilich eine improvisierte Kadenz.

Die *Sonatine* (1967) entspricht den traditionellen Formen der Klassik. Der erste Satz, den Gulda als *Entrée* bezeichnete, gehorcht der Sonatenform Mozarts und Beethovens, stilistisch aber unverkennbar der Idiomatik des modernen Jazz, und der Interpret ist gehalten, die Töne »swingen« zu lassen. Die Durchführung ist eine Improvisation, für die Gulda lediglich die Akkorde angibt. Der zweite Satz, *Ballade*, entstand nach einem der sogenannten »Golowin-Lieder« mit dem Titel *Du und i*. Angegeben sind die Melodie sowie skizzierte

Akkordfolgen, so dass der Pianist die Möglichkeit hat, die ganze Klangsönheit seines Instruments auszuloten. Die Akkordfolgen des dritten Satzes, *Shuffle*, erinnern deutlich an Miles Davis' *So What* (aus dem Album *Kind of Blue*). Der »Shuffle«-Rhythmus wird auch im improvisierten Mittelteil beibehalten, und der Satz gipfelt in einem Cluster, mit dem das Werk sein mitreißendes Ende findet.

Für Rico und *Für Paul* (beide 1974) hat der Komponist zweien seiner Söhne gewidmet. Im Mittelteil beider Stücke gibt es Improvisationen. Das neobarock anmutende *Für Rico* hat Gulda bisweilen auf dem Cembalo gespielt. Demgegenüber klingt *Für Paul* eher nach der Pop Music der siebziger Jahre.

Martin David Jones
Deutsche Fassung: Cris Possiac

MARTIN DAVID JONES

Martin David Jones enjoys a multifaceted career as an award-winning classical and jazz pianist, composer, and conductor. As a pianist, he has appeared at major musical centres including Lincoln Center in New York, the Kennedy Center in Washington, D.C., the Dame Myra Hess Recital Series in Chicago, Piccolo Spoleto in Charleston, Spivey Hall in Atlanta, and the Gindi Auditorium in Los Angeles. He has given the world premieres of works by Libby Larsen, Michael Nathaniel Hersch, and the Washington premiere of *China Gates* by John Adams. As a composer, Jones has written successfully in many genres, and his works have been performed by various ensembles and musicians, including jazz great Wycliffe Gordon. Jones holds Master and Doctoral degrees from Peabody Conservatory as well as a Bachelor of Music degree summa cum laude from California State University, Northridge. Jones is Professor of Music at Augusta University in Georgia where he teaches piano and composition and was the director of the university orchestra for twelve years.

FRIEDRICH GULDA

PIANO WORKS

Friedrich Gulda's piano compositions combine notated music with large improvised sections, thus fusing the classical and jazz traditions. He was one of his generation's most significant pianists and though his compositional output is relatively small, it is nevertheless significant. *Variations on 'Light My Fire'* is his tour de force virtuoso masterpiece, while *Play Piano Play* beguilingly contrasts traditional classical procedure with many different jazz styles.

1	VARIATIONS ON 'LIGHT MY FIRE' (1970)	14:47
2-11	PLAY PIANO PLAY, '10 PIECES FOR YUKO' (1971)	30:44
12-13	PRELUDE AND FUGUE (1965)	04:43
14-16	SONATINE (1967)	17:56
17	FÜR RICO (1974)	02:46
18	FÜR PAUL (1974)	03:08

TOTAL PLAYING TIME: 74:17

MARTIN DAVID JONES

SCAN FOR MORE
INFORMATION

© & © 2018 Naxos Rights Europe. Manufactured in Germany. Unauthorised copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this recording is prohibited. Booklet notes in English and German. Distributed by Naxos.

GP759

