

CD-650 DIGITAL

Toward the Sea

Music for
Flute and Harp
by Inghelbrecht,
Damase, Lauber,
Petra-Basacopol
and Takemitsu

Robert
Aitken.
flute

Erica
Goodman.
harp

Toward the Sea

INGHELBRECHT, Désiré-Émile (1880-1965)

Sonatine pour flûte et harpe (1920) (*Leduc*) **10'32**

1	I. Prélude. <i>Calme et modéré (sans lenteur)</i>	4'52
2	II. Sicilienne. <i>Andantino</i>	3'03
3	III. Rondes. <i>Mouvement de la Sicilienne. Vivace</i>	2'26
-

DAMASE, Jean-Michel (b. 1928)

Sonate pour flûte et harpe (1964) (*Henri Lemoine*) **17'03**

4	I. <i>Allegro moderato</i>	6'27
5	II. <i>Andante con moto</i>	5'01
6	III. <i>Allegro vivo</i>	2'43
7	IV. <i>Adagio – Presto</i>	2'36
-

LAUBER, Joseph (1864-1952)

Quatre Danses Médiévales (1928) (*Wilhelm Zimmermann*) **13'25**

8	I. Rigaudon. <i>Allegretto</i>	2'39
9	II. Mascarade. <i>Allegro moderato</i>	3'16
10	III. Pavane. <i>Moderato</i>	3'15
11	IV. Gaillarde. <i>Moderato</i>	3'59

PETRA-BASACOPOL, Carmen (b. 1926)

Sonata for Flute and Harp (1964) (*Editura Muzicala*)

11'26

12 I. *Allegro appassionato*

4'35

13 II. *Andante espressivo, rubato*

3'42

14 III. *Allegro vivo*

2'58

TAKEMITSU, Tōru (b. 1930)

Toward the Sea III for alto flute and harp (1989) (*Schott*)

11'59

15 I. The Night

4'10

16 II. Moby Dick

4'07

17 III. Cape Cod

3'30

Robert Aitken, flute • **Erica Goodman**, harp

INSTRUMENTARIUM

Harp: Lyon-Healy Salzedo model, rebuilt by Carl Swanson

Flute: Powell

Alto Flute: Powell No. 1983

Though all the pieces on this CD were written in the 20th century, both the flute and the harp are in fact among the most ancient of instruments. Depictions (and, in the case of the harp, actual artifacts) of these instruments can be found dating back to the time of the Pharaohs. The prototype of all wind instruments, the earliest flutes exhibit a series of equidistant tone-holes corresponding to the dimensions of the human hand and produce a scale that defines the diatonic tonal system. In the triangular proportions of the harp (itself suggestive of the classical Greek *syrinx* or Pan-pipes) this scale is made tangibly and beautifully visible. The ethereal vibrations of the harp are instantly transmitted to the listener without the corporeal hindrances of an intervening physical medium or the need for adjustments of intonation. At the same time its ability to strengthen certain notes through enharmonic duplications gives it a special resonance that cannot be equalled by the ubiquitous piano.

Though the modern flute is now a fully chromatic instrument, chromaticism can be achieved by the harp only to a limited degree and is essentially foreign to the nature of the instrument. The harp in effect imposes its language upon those who would write for it, and as a result there have been relatively few composers with the patience or insight to explore its considerable resources fully. This CD presents some of the finest examples from the relatively limited repertoire of compositions for these two instruments. Despite the international origins of these works, they can all be said to have been influenced by the ideals of lightness, grace and lucidity that are the hallmarks of the French Impressionist style.

As the only child of professional musicians, it might have seemed inevitable that **Désiré-Émile Ingelbrecht** (1880-1965) would find himself studying the violin at the Conservatoire National de musique de Paris at an early age. His parents were no doubt mortified, therefore, when he was expelled from that august institution a few years later on the charge of 'musical ineptitude'. Ingelbrecht eventually managed to restore the honour of the family name through a long and illustrious career as a conductor of opera and ballet. His own compositions in both genres were numerous and exhibit a harmonic and textural sensitivity that has been favourably compared to the music of Fauré. Ingelbrecht's *Sonatina* (1920) is conceived in the Impressionistic tradition of Debussy and Ravel, composers who often called upon him to conduct the premières of their orchestral and dramatic works. It achieves a

remarkable fluidity of melodic expression through the subtle use of syncopation and a marked propensity for alternations between triple and duple time.

Jean-Michel Damase was born on 27th January 1928 in Bordeaux, France. A precocious youngster, Damase began piano studies at the age of five and composed his first works (settings of the poetry of Colette) at the age of nine. At 15 he was unanimously awarded the *premier prix* in piano at the Paris Conservatoire. Two years later he turned his attention to the study of composition. In short order he received the first prize in composition for his *Quintet* for flute, harp and string trio, while his cantata *Et la belle se réveilla* won the highly coveted *Prix de Rome* of 1947. Damase began his career as a pianist with appearances at the Conservatoire, the Concerts Colonne and the Orchestre National of the ORTF. In 1954 he made his New York début with a concert of his own works. As a composer he is particularly well-known for his numerous operas, concertos and ballets. His ***Sonata for Flute and Harp*** (1964) follows the conventional plan of four movements, the wistful *Andante* being particularly affective. Since Damase is the son of the late harpist Micheline Kahn, it is not surprising that his writing for the instrument is both elaborate and highly idiomatic, nor that this highly accessible work has become one of the most popular of flute and harp duets.

Joseph Lauber was born in Ruswil, Switzerland, on Christmas Day in 1864. His early musical training took place at the Zurich Conservatory and continued under Rheinberger in Munich and Massenet in Paris. He then returned for some time to work in Zurich. In 1905 he accepted a position at the Conservatory in Geneva and continued to reside there until his death in 1952. The composer of over 200 works, Lauber appears to have set out to compose in every major form and for every instrument, from the flute down to the double bass. His ***Quatre Danses Médiévales*** (1928) amply demonstrate his mastery of instrumentation through the richly contrapuntal manner with which the instruments share the responsibility for melody and accompaniment. The sectional dance forms Lauber employs are actually more Renaissance than Medieval in their origins and the antique elements of the work are limited to the occasional use of modal melodic inflections, though the whole-tone scale on which the second movement is based would have been quite unfathomable to Pope Gregory I.

The Romanian composer **Carmen Petra-Basacopol** was born at Sibiu, in the region of Transylvania, on 5th September 1926. After completing a master's degree in philosophy at the University of Bucharest she began the study of composition at the Academy of Music. Upon her graduation in 1956 she became a teaching assistant and later the chairman of the Department of Musical Form at the Bucharest Conservatory. The author of numerous articles on music for the Romanian press, she holds honorary doctorates from the Sorbonne (Paris) and the University of Mannheim-Ludwigshafen. In 1980 she was awarded her country's highest musical honour, the George Enescu Prize. Well over a quarter of Carmen Petra-Basacopol's works involve the harp in some manner, whether soloistically or as part of an ensemble. Her ***Sonata***, composed in 1963, incorporates distinctly Romanian melodic elements in a virtuoso manner and consists of three strongly contrasting movements. The first of these features the unifying element of a four-note motif constructed of two minor thirds, (B flat–D flat–C–E flat) which is subject to various inversions and transpositions. The inner movement is derived from the freely declamatory style of the traditional Romanian *doină* and consists of a quasi-improvisatory melody of great suppleness and expressivity shared between the flute and harp. The equally folk-like, pentatonic theme that launches the finale nicely balances the chromaticism of the previous movements, the themes of which are nevertheless briefly alluded to near the conclusion of the work.

The celebrated Japanese composer **Tōru Takemitsu** (born in Tokyo on 8th October 1930) finds his inspiration in the environment of the traditional Japanese garden, in which certain elements of nature are immutable while others are subject to the transformations of time. Since 1964 Takemitsu has expressed a particular interest in composing works that either incorporate traditional Japanese instruments — in particular the *biwa* (silk-stringed lute) and the *shakuhachi* (bamboo flute) — or, in the case of works conceived for conventional European ensembles, are grounded on Japanese aesthetic values. Consequently, Takemitsu's writing for the Western flute (a favoured instrument in his works) incorporates the wide range of microtonal and timbral subtleties characteristic of traditional *shakuhachi* performance practices. Takemitsu's fascination with the subject of water in all its manifestations has been a continuing theme in his works, dating back to the beginning of his career with his electronic work, *Water Music* (1963). ***Toward the Sea III***

(1989) is derived from an earlier composition that was first performed by Robert Aitken and the eminent Cuban guitarist Leo Brouwer. In this work the very word 'sea' is given a musical representation through the use of a recurring motive formed by the notes E flat-(pronounced 'Es' in German notation)—E—A. As for the titles of the individual movements, that of the first, *The Night*, with its sustained flute tones set against the mysterious murmurings of the harp (suggestive of the rustling of leaves swept by an offshore breeze) is self-explanatory. Listening to the second movement, *Moby Dick*, one may imagine Herman Melville's great white whale struggling to rise from the depths, while the finale, *Cape Cod*, conjures up a vision of the glistening Atlantic waters off the coast of New England.

© **Daniel Charles Foley 1995**

Noted for his outstanding interpretations of classical repertoire and extraordinary insight into contemporary music, **Robert Aitken** is one of the most vital and respected musicians in the world today.

Born in Nova Scotia, Robert Aitken began his flute studies at the age of nine in Pennsylvania and later continued with Nicholas Fiore at the Royal Conservatory of Music in Toronto. Following shorter periods of study with Frederick Wilkins and Julius Baker in New York, he met the eminent French flautist and pedagogue Marcel Moyse, whom he considers his major teacher. In 1964 he received a Canada Council grant which enabled him to study in Europe with Jean-Pierre Rampal, Severino Gazzelloni, André Jaunet and Hubert Barwahser.

Robert Aitken became principal flautist of the Vancouver Symphony Orchestra at nineteen years of age, and co-principal flautist of the Toronto Symphony Orchestra (under the direction of Seiji Ozawa) at twenty-four. Honoured with the Order of Canada Award, he has been a prizewinner in the Concours International de Flûte de Paris, the Concours International de Flûte pour la Musique Contemporaine at Royan, and was awarded the Canada Music Citation, the Wm. Harold Moon Award, the Canadian Music Medal and the Roy Thomson Hall Award, all for dedication to Canadian music at home and abroad. His recordings on BIS are distributed world-wide.

Among his professional accomplishments are four summers at Rudolf Serkin's Marlboro Music Festival, three at the Stratford Music Festival under the leadership of Glenn Gould, Leonard Rose and Oscar Shumsky, and five years in the CBC

Symphony Orchestra with such eminent conductors as Karl Böhm, Hermann Scherchen, Heitor Villa-Lobos, Aaron Copland and Igor Stravinsky. In addition, he founded and directed Music Today (Niagara-on-the-Lake) and Music at Shawnigan, and from 1985 to 1989 was director of the Advanced Studies in Music Programme at the Banff Centre for Fine Arts.

With an international reputation as a composer, Robert Aitken believes that a commitment to contemporary music is essential for a soloist today. His success as a conductor and performer has resulted in some fifty new works being composed for him by noted personalities including George Crumb, Elliot Carter, Tōru Takemitsu, Roger Reynolds, Arne Nordheim, Manuel Enriquez, R. Murray Schafer, John Beckwith and John Weinzwieg.

Continually in demand as a distinguished performer, conductor, composer and teacher, Robert Aitken has toured more than thirty countries, with performances in most major world centres. In addition to giving concerts, he is Professor of Flute at Staatliche Hochschule für Musik (Freiburg im Breisgau, Germany) and Artistic Director of New Music Concerts (Toronto, Canada).

The internationally-acclaimed harpist **Erica Goodman** was born in Toronto and studied at the Royal Conservatory of Music (Toronto), the National Music Camp (Interlochen, Michigan) and the Curtis Institute (Philadelphia). She has appeared as a soloist at many major international music festivals and with leading orchestras and ensembles in Canada, the United States and Europe. Following a concert at the North American New Music Festival in Buffalo, music critic Richard Chon extolled: 'The real star of the afternoon was Erica Goodman, a stunningly virtuosic harpist whose very presence on the scene is an incentive for the creation of new works.' Not surprisingly, many Canadian composers have been inspired to write new works for her. Erica Goodman appears on five other BIS recordings: *The Virtuoso Harp* (BIS-CD-319), *Canadian Harp Music* (BIS-CD-649), two further *Flute and Harp* collections with Robert Aitken (BIS-CD-143, BIS-CD-320) and a duet disc, *Horn and Harp Soirée*, with hornist Sören Hermansson (BIS-CD-648). For her recording of Canadian harp music Erica Goodman received Canada's Juno Award for the best classical recording of solo or chamber music.

Zwar wurden sämtliche hier aufgenommene Stücke im 20. Jahrhundert geschrieben, aber sowohl die Flöte als auch die Harfe gehören in Wirklichkeit zu den ältesten aller Instrumente. Abbildungen (und im Falle der Harfe tatsächliche Artefakten) gab es bereits in der Zeit der Pharaonen. Die frühesten Flöten, Prototypen aller Blasinstrumente, hatten eine Reihe von Tonlöchern, die in gleicher Entfernung voneinander angebracht waren, der menschlichen Hand angepaßt; die auf ihnen hervorzubringende Tonleiter entspricht dem diatonischen Tonsystem. Im dreieckigen Aufbau der Harfe (der an die klassischen, griechischen Syrinx oder Panflöten erinnert) ist diese Tonleiter greifbar und schön sichtbar gemacht worden. Die ätherischen Schwingungen der Harfe werden dem Hörer direkt übertragen, ohne das körperliche Hindernis eines dazwischenliegenden physischen Mediums oder die Notwendigkeit, die Intonation zu regulieren. Ihre Fähigkeit, manche Töne durch enharmonische Verdoppelungen zu verstärken, gibt ihr gleichzeitig eine besondere Resonanz, die das allgegenwärtige Klavier nicht nachmachen kann.

Obwohl die moderne Flöte jetzt ein völlig chromatisches Instrument ist, kann die Harfe nur bis zu einem gewissen Grad Chromatik erzielen, und diese ist der Natur des Instruments prinzipiell fremd. In Wirklichkeit zwingt die Harfe ihre Sprache jenen auf, die für sie schreiben, und als Ergebnis traten nur relativ wenige Komponisten hervor, die Geduld oder Verständnis genug hatten, um ihre beachtenswerten Möglichkeiten ganz zu erforschen. Diese Aufnahme bringt einige der schönsten Beispiele des relativ begrenzten Repertoires von Kompositionen für diese beiden Instrumente. Trotz der internationalen Ursprünge dieser Werke kann man von ihnen allen sagen, daß sie von den Idealen der Leichtigkeit, Anmut und Transparenz angeregt wurden, die Kennzeichen des französischen Impressionismus sind.

Dem Einzelkind zweier Berufsmusiker, **Désiré-Émile Inghelbrecht** (1880-1965), wird es wohl unvermeidlich gewesen sein, bereits in jungen Jahren am Conservatoire Nationale de Musique de Paris Violine zu studieren. Seinen Eltern war es zweifelsohne beschämend, daß er einige Jahre später aufgrund musikalischer Ungeeignetheit von jener illustren Institution verwiesen wurde. Später gelang es Inghelbrecht, die Ehre des Familiennamens im Laufe einer langen und hervorragenden Karriere als Opern- und Ballettdirigent wieder herzustellen. Seine

eigenen Kompositionen dieser Gattungen waren zahlreich und weisen eine harmonische und satzmäßige Feinfühligkeit auf, die mit Faurés Musik positiv verglichen wurde. Inghelbrechts **Sonatina** (1920) ist in der impressionistischen Tradition von Debussy und Ravel aufgebaut, zwei Komponisten, die ihn häufig herbeiriefen, um Uraufführungen ihrer orchestralen und dramatischen Werke zu dirigieren. Sie erreicht eine bemerkenswerte Flüssigkeit des melodischen Ausdrucks durch die subtile Verwendung von Synkopierungen und eine markante Neigung zum Wechsel zwischen Dreier- und Zweiertakt.

Jean-Michel Damase wurde am 27. Januar 1928 zu Bordeaux geboren. Als frühreifes Kind begann er Klavierstudien im Alter von fünf Jahren und komponierte seine ersten Werke (Vertonungen von Gedichten Colettes) mit neun Jahren. Als Fünfzehnjähriger erhielt er einen einstimmigen *premier prix* für Klavier am Pariser Konservatorium. Zwei Jahre später wandte er seine Aufmerksamkeit dem Kompositionsstudium zu. Kurz nacheinander erhielt er den ersten Preis für Komposition für sein *Quintett für Flöte, Harfe und Streichtrio*, während seine Kantate *Et la belle se réveilla* den hoch angesehenen Rompreis im Jahre 1947 gewann. Damase begann seine Karriere als Pianist mit Konzerten am Conservatoire, bei den Concerts Colonne und mit dem Orchestre National des französischen Rundfunks. 1954 debütierte er in New York mit einem Konzert eigener Werke. Als Komponist ist er besonders bekannt durch seine zahlreichen Opern, Konzerte und Ballette. Seine **Sonate für Flöte und Harfe** (1964) ist konventionell viersätzig, wobei das schwermütige *Andante* besonders beeindruckt. Damase ist Sohn der verstorbenen Harfenistin Micheline Kahn, und es ist deswegen nicht erstaunlich, daß seine Kompositionen für dieses Instrument sowohl kunstvoll als auch höchst idiomatisch sind, oder daß dieses sehr zugängliche Werk eines der beliebtesten für Flöte und Harfe geworden ist.

Joseph Lauber wurde im schweizerischen Ruswil am Weihnachtstag 1864 geboren. Er wurde zunächst am Zürcher Konservatorium ausgebildet, dann bei Rheinberger in München und Massenet in Paris. Er kehrte daraufhin für einige Zeit zum Arbeiten nach Zürich zurück. 1905 nahm er einen Posten am Konservatorium in Genf an, wo er bis zu seinem Tode 1952 leben sollte. Es scheint, daß Lauber als Komponist von mehr als 200 Werken bestrebt war, in jeder wichtigen Form und für jedes Instrument zu komponieren, von der Flöte bis zum Kontrabaß.

Seine **Quatre Danses Médiévales** (1928) demonstrieren großzügig seine Meisterschaft des Instrumentierens durch die reich kontrapunktische Art, auf die sich die Instrumente die Verantwortung für Melodie und Begleitung teilen. Die Tanzformen, die Lauber verwendet, entstammen eher der Renaissance als dem Mittelalter, und die antiken Elemente des Werkes beschränken sich auf die gelegentliche Verwendung modalen melodischer Tonfälle, obwohl die Ganztonleiter, auf welcher der zweite Satz baut, für Papst Gregorius I. unergründlich gewesen wäre.

Die rumänische Komponistin **Carmen Petra-Basacopol** wurde am 5. September 1926 in Sibiu, Provinz Transsylvanien, geboren. Nach dem Erwerben des Titels eines Magisters der Philosophie an der Universität in Bukarest begann sie, an der Musikakademie Komposition zu studieren. Nach Absolvieren der Schlußprüfung 1956 wurde sie assistierende Lehrkraft, später Vorsitzende der Abteilung für Formenlehre am Bukarester Konservatorium. Sie schrieb zahlreiche Artikel über Musik für die rumänische Presse und ist Ehrendoktor an der Pariser Sorbonne und der Universität von Mannheim-Ludwigshafen. 1980 erhielt sie die höchste musikalische Auszeichnung ihres Landes, den George-Enescu-Preis. Mehr als ein Viertel der Werke von Carmen Petra-Basacopol macht von der Harfe entweder solistisch oder als Teil eines Ensembles Gebrauch. Ihre 1963 komponierte **Sonate** bezieht deutlich rumänische melodische Elemente auf eine virtuose Weise ein und besteht aus drei stark kontrastierenden Sätzen. Der erste von diesen bringt das vereinheitlichende Element eines Viertonmotivs, das aus zwei kleinen Terzen besteht (B-Des-C-Es) und verschiedenartig invertiert und transponiert wird. Der Mittelsatz ist vom frei deklamatorischen Stil der traditionellen rumänischen *doină* abgeleitet, und besteht aus einer quasi improvisatorischen Melodie von großer Geschmeidigkeit und Expressivität, die gemeinsam von der Flöte und der Harfe vorgetragen wird. Das ebenfalls volksmusikhafte, pentatonische Thema am Beginn des Finales dient als schönes Gegengewicht zur Chromatik der vorigen Sätze, deren Themen aber gegen Ende des Werkes kurz in Erinnerung gerufen werden.

Der berühmte japanische Komponist **Tōru Takemitsu** (geboren in Tokio am 8. Oktober 1930) sucht Inspiration in der Atmosphäre des traditionellen japanischen Gartens, wo gewisse Elemente der Natur unveränderlich sind, während andere zeitbedingten Veränderungen unterworfen sind. Seit 1964 interessiert sich Takemitsu besonders für das Komponieren von Werken, die entweder traditionelle japa-

nische Instrumente einbeziehen — besonders *biwa* (Laute mit seidenen Saiten) und *shakuhachi* (Bambusflöte) — oder, im Falle von Werken, die für konventionelle europäische Ensembles konzipiert sind, auf japanischen ästhetischen Werten basieren. Infolgedessen bezieht sein Schreiben für die abendländische Flöte (ein bevorzugtes Instrument in seinen Werken) das weite Spektrum von mikrotonalen und klangfarbenmäßigen Subtilitäten ein, die für das traditionelle Spielen des *shakuhachi* charakteristisch ist. Die Faszination, die das Wasser in allen Formen auf Takemitsu ausübt, ist stets ein Thema seiner Werke gewesen, seit dem Beginn seiner Karriere mit dem elektronischen Werk aus dem Jahre 1963, *Water Music*. ***Toward the Sea III*** (1989) wurde aus einer früheren Komposition entwickelt, die erstmals von Robert Aitken und dem eminenten kubanischen Gitarristen Leo Brouwer gespielt wurde. In diesem Werk wird das Wort „sea“ musikalisch gedeutet: es wird wiederholt ein Motiv verwendet, das aus den Tönen Es-E-A besteht. Was die Titel der einzelnen Sätze betrifft, erklärt sich jener des ersten Satzes selbst: *The Night*, mit langgezogenen Flötentönen zu einem mystischen Murmeln der Harfe (an das Rascheln von Blättern in der abländigen Brise erinnernd). Beim Anhören des zweiten Satzes, *Moby Dick*, kann man sich Herman Melvilles großen, weißen Wal vorstellen, der sich aus den Tiefen emporkämpft, während das Finale, *Cape Cod*, eine Vision der glänzenden atlantischen Gewässer an der Küste von Neuengland hervorbeschwört.

© **Daniel Charles Foley 1995**

Robert Aitken ist einer der vitalsten und am meisten respektierten Musiker in der heutigen Welt, bekannt wegen seiner hervorragenden Interpretationen des klassischen Repertoires und seinem außerordentlichen Verständnis für moderne Musik.

Der in Nova Scotia geborene Aitken begann sein Flötenstudium im Alter von neun Jahren in Pennsylvania und setzte es später bei Nicholas Fiore am Königlichen Musikkonservatorium in Toronto fort. Nach kürzeren Studienperioden bei Frederick Wilkins und Julius Baker in New York lernte er den eminenten französischen Flötisten und Pädagogen Marcel Moyse kennen, den er als seinen Hauptlehrer betrachtet. 1964 erhielt er vom Canada Council ein Stipendium, das ihm Studien in Europa bei Jean-Pierre Rampal, Severino Gazzelloni, André Jaunet und Hubert Barwahser ermöglichte.

Mit neunzehn Jahren wurde Robert Aitken Soloflötist des Vancouver Symphony Orchestra, mit vierundzwanzig teilte er mit einem Kollegen den Posten als erster Flötist des Toronto Symphony Orchestra (unter Seiji Ozawa). Er wurde mit dem Order of Canada Award geehrt und gewann Preise beim Concours International de Flûte de Paris und beim Concours International de Flûte pour la Musique Contemporaine in Royan; er erhielt aufgrund seiner Einsätze für kanadische Musik zu Hause und im Ausland die Canada Music Citation, den Wm. Harold Moon Award, die Canadian Music Medal und den Roy Thomson Award. Seine BIS-Aufnahmen sind in aller Welt verbreitet.

Er verbrachte vier Sommer bei Rudolf Serkins Marlboro Music Festival, drei beim Stratford Music Festival unter der Leitung von Glenn Gould, Leonard Rose und Oscar Shumsky, und fünf Jahre im CBC Symphony Orchestra mit hervorragenden Dirigenten wie Karl Böhm, Hermann Scherchen, Heitor Villa-Lobos, Aaron Copland und Igor Stravinsky. Außerdem gründete und leitete er Music Today (Niagara-on-the-Lake) und Music at Shawnigan. 1985-89 leitete er das Advanced Studies in Music Programme beim Banff Centre for Fine Arts.

Der als Komponist international bekannte Aitken meint, daß ein Solist sich heute mit zeitgenössischer Musik befassen muß. Ein Ergebnis seiner Erfolge als Dirigent und Solist ist, daß etwa 50 neue Werke von bekannten Persönlichkeiten für ihn geschrieben wurden: George Crumb, Elliot Carter, Tōru Takemitsu, Roger Reynolds, Arne Nordheim, Manuel Enriquez, R. Murray Schafer, John Beckwith und John Weinzwieg.

Robert Aitken wird stets als Solist, Dirigent, Komponist und Lehrer gefragt. Er besuchte mehr als 30 Länder und trat in den meisten großen Zentren auf. Neben seiner Konzerttätigkeit ist er Professor für Flöte an der Staatlichen Hochschule für Musik in Freiburg im Breisgau und künstlerischer Leiter der New Music Concerts in Toronto.

Die international gefeierte Harfenistin **Erica Goodman** wurde in Toronto geboren und studierte am dortigen Royal Conservatory of Music, sowie am National Musical Camp (Interlochen, Michigan) und dem Curtis Institute (Philadelphia). Sie erschien solistisch bei vielen großen internationalen Musikfestivals und mit führenden Orchestern und Ensembles in Kanada, den USA und Europa. Anlässlich

eines Konzerts beim North American New Music Festival in Buffalo lobte der Musikkritiker Richard Chon: „Der wirkliche Star des Nachmittags war Erica Goodman, eine überwältigend virtuose Harfenistin, deren bloße Gegenwart auf dem Podium ein Ansporn für das Schaffen neuer Werke ist“. Es ist nicht erstaunlich, daß viele kanadische Komponisten inspiriert wurden, für sie neue Werke zu schreiben. Erica Goodman erscheint auf fünf weiteren BIS-Ausgaben: *The Virtuoso Harp* (BIS-CD-319), *Canadian Harp Music* (BIS-CD-649), zwei weitere Sammlungen für Flöte und Harfe mit Robert Aitken (BIS-CD-143, BIS-CD-320), sowie eine Duo-CD, *Horn and Harp Soirée*, mit dem Hornisten Sören Hermansson (BIS-CD-648).

Quoique toutes les pièces de ce disque datent du 20e siècle, la flûte et la harpe comptent parmi les instruments les plus anciens. Des descriptions (et, dans le cas de la harpe, en fait des exemplaires) de ces instruments ont été trouvés remontant au temps des pharaons. Prototype de tous les instruments à vent, les premières flûtes présentent une série de trous équidistants correspondant aux dimensions de la main humaine et produisant une gamme qui définit le système tonal diatonique. Dans les proportions triangulaires de la harpe (suggérant elles-mêmes les syrinx grecques classiques ou flûtes de Pan), cette gamme est rendue tangible et visible dans sa beauté. Les vibrations éthérées de la harpe sont transmises instantanément à l'auditeur sans les barrières corporelles d'un moyen physique intermédiaire ou le besoin d'ajustement de l'intonation. En même temps, sa capacité de rehausser certaines notes grâce à la doublure enharmonique lui donne une résonance spéciale inégalable par l'omniprésent piano.

Même si la flûte moderne est maintenant un instrument entièrement chromatique, le chromatisme ne peut être obtenu par la harpe que de façon limitée et il est essentiellement étranger à la nature de l'instrument. La harpe en réalité imposa son langage sur ceux qui pouvaient écrire pour elle et il en résulta que peu de compositeurs eurent la patience ou la pénétration d'explorer à fond ses ressources considérables. Ce disque présente certains des meilleurs exemples du répertoire relativement limité de compositions pour ces deux instruments. Malgré les origines internationales de ces œuvres, elles ont toutes été influencées par les

idéals de légèreté, grâce et lucidité qui sont les traits caractéristiques du style impressionniste français.

En tant que fils unique de musiciens professionnels, il peut avoir semblé inévitable que **Désiré-Émile Inghelbrecht** (1880-1965) fût dès sa tendre enfance un élève de violon au Conservatoire National de musique de Paris. Ses parents furent certainement mortifiés quand il fut expulsé de cette auguste institution quelques années plus tard pour cause d'inaptitude musicale. Inghelbrecht finit pourtant par redorer le blason du nom familial avec une illustre carrière de chef d'orchestre d'opéra et de ballet. Ses propres compositions dans les deux genres furent abondantes et montrent un sens de l'harmonie et de la structure que l'on peut favorablement comparer à la musique de Fauré. **Sonatina** (1920) d'Inghelbrecht est conçue dans la tradition impressionniste de Debussy et de Ravel, des compositeurs qui lui demandèrent souvent de diriger les créations de leurs œuvres orchestrales et dramatiques. Elle montre une aisance remarquable d'expression mélodique grâce à l'emploi subtil de syncopes et à une propension marquée aux alternations entre les mesures ternaires et les binaires.

Jean-Michel Damase est né le 27 janvier 1928 à Bordeaux, France. Un enfant précoce, Damase commença ses études de piano à l'âge de cinq ans et il composa ses premières œuvres (des arrangements de poésie de Colette) à neuf ans. A 15 ans, on lui attribua à l'unanimité le premier prix de piano au Conservatoire de Paris. Deux ans plus tard, il se tourna vers l'étude de la composition. En peu de temps, il obtint le premier prix en composition pour son *Quintette pour flûte, harpe et trio à cordes* tandis que sa cantate *Et la belle se réveilla* gagna le très convoité Prix de Rome en 1947. Damase commença sa carrière comme pianiste avec apparitions au Conservatoire, aux Concerts Colonne et à l'Orchestre National de l'ORTF. En 1954, il fit ses débuts new-yorkais avec un concert de ses propres œuvres. En tant que compositeur, il est particulièrement connu pour ses nombreux opéras, concertos et ballets. Sa **Sonate pour flûte et harpe** (1964) suit le plan conventionnel de quatre mouvements, l'*andante* nostalgique étant particulièrement touchant. Comme Damase est le fils de la feu harpiste Micheline Kahn, il n'est pas surprenant que son écriture pour l'instrument soit minutieux et hautement idiomatique ni que cette œuvre très accessible soit devenue l'un des duos pour flûte et harpe les plus populaires du répertoire.

Joseph Lauber est né à Ruswil en Suisse le jour de Noël 1864. Ses études musicales eurent d'abord lieu au conservatoire de Zurich et elles se poursuivirent avec Rheinberger à Munich et Massenet à Paris. Lauber revint ensuite à Zurich y travailler un certain temps. En 1905, il accepta un poste au conservatoire de Genève où il vécut jusqu'à sa mort en 1952. Auteur de plus de 200 œuvres, Lauber semble avoir cherché à composer dans chaque forme majeure et pour tous les instruments, de la flûte jusqu'à la contrebasse. Ses *Quatre Danses Médiévales* (1928) démontrent amplement sa maîtrise de l'instrumentation grâce à la manière richement contrapuntique avec laquelle les instruments se partagent la responsabilité de la mélodie et de l'accompagnement. Les formes de danses sectionnelles employées par Lauber remontent en fait plus à la Renaissance qu'au moyen âge et les éléments antiques de l'œuvre se limitent à l'emploi occasionnel d'inflexions mélodiques modales, quoique la gamme de tons entiers sur laquelle le second mouvement repose aurait posé une énigme au pape Grégoire 1er.

Le compositeur roumain **Carmen Petra-Basacopol** est né à Sibiu en Transylvanie le 5 septembre 1926. Après avoir obtenu un doctorat en philosophie à l'université de Bucarest, elle commença à étudier la composition à l'académie de musique. A l'obtention de son diplôme en 1956, elle devint professeur assistant, puis responsable du département de forme musicale au conservatoire de Bucarest. Auteur de nombreux articles sur la musique pour la presse roumaine, elle reçut des doctorats honorifiques de la Sorbonne (Paris) et de l'université de Mannheim-Ludwigshafen et, en 1980, le plus grand honneur musical de son pays, le prix Georges Enesco. Plus du quart des œuvres de Carmen Petra-Basacopol implique la harpe de quelque façon, que ce soit comme soliste ou comme partie d'un ensemble. Composée en 1963, sa *Sonate* incorpore distinctement des éléments mélodiques roumains de manière virtuose et consiste en trois mouvements contrastant fortement. Le premier présente l'élément unifiant d'un motif de quatre notes construit à partir de deux tierces mineures (si bémol-ré bémol, do-mi bémol) qui est sujet à des inversions et transpositions variées. Le mouvement du milieu provient du style déclamatoire libre de la *doină* roumaine traditionnelle et consiste en une mélodie quasi-improvisatoire à la grande souplesse et expression que se partagent la flûte et la harpe. Le thème pentatonique de caractère tout aussi populaire qui lance le

finale équilibre gentiment le chromatisme des mouvements précédents dont les thèmes sont brièvement évoqués vers la fin de l'œuvre.

Le célèbre compositeur japonais **Tōru Takemitsu** (né à Tokyo le 8 octobre 1930) trouve son inspiration dans le jardin japonais traditionnel où certains éléments de la nature sont immuables tandis que d'autres sont sujets aux transformations du temps. Depuis 1964, Takemitsu s'est particulièrement intéressé à la composition d'œuvres qui soit incorporent des instruments japonais traditionnels — en particulier le *biwa* (un luth aux cordes de soie) et la *shakuhachi* (flûte de bambou) — soit, dans le cas d'œuvres conçues pour des ensembles européens conventionnels, sont basées sur des valeurs esthétiques japonaises. Conséquemment, l'écriture de Takemitsu pour la flûte occidentale (un instrument favorisé dans ses œuvres) incorpore le grand éventail des subtilités microtonales et de timbres caractéristiques de la tradition de la *shakuhachi*. La fascination exercée sur Takemitsu par le sujet de l'eau dans toutes ses manifestations a été un fil d'Ariane dans ses œuvres, remontant au début de sa carrière avec la pièce électronique *Water Music*. **Toward the Sea III** (1989) provient d'une composition antérieure créée par Robert Aitken et l'éminent guitariste cubain Leo Brouwer. Dans cette œuvre, le mot "sea" est représenté musicalement par l'emploi d'un motif périodique formé des notes mi bémol (prononcé "Ess" en allemand), mi naturel ("E") et la ("A"). Quant aux titres des mouvements individuels, celui du premier, *The Night* (La Nuit) s'explique de lui-même avec ses notes soutenues à la flûte s'opposant aux murmures mystérieux de la harpe (suggérant le bruissement de feuilles agitées par un vent du littoral). En écoutant le second mouvement, *Moby Dick*, on peut imaginer la grande baleine blanche de Herman Melville luttant pour surgir des profondeurs tandis que le finale, *Cape Cod*, évoque une vision des eaux scintillantes de l'Atlantique sur la côte de la Nouvelle-Angleterre.

© **Daniel Charles Foley 1995**

Remarqué pour ses interprétations exceptionnelles du répertoire classique et pour son extraordinaire compréhension de la musique contemporaine, **Robert Aitken** est l'un des musiciens les plus actifs et respectés du monde aujourd'hui.

Né en Nouvelle-Ecosse, Robert Aitken entreprit ses études de flûte à l'âge de neuf ans en Pennsylvanie et il les poursuivit ensuite avec Nicholas Fiore au Conservatoire Royal de Musique à Toronto. Après de courtes périodes d'études avec

Frederick Wilkins et Julius Baker à New York, il rencontra l'éminent flûtiste et pédagogue français Marcel Moyse qu'il considère comme son professeur principal. En 1964, il reçut une bourse du Conseil des arts du Canada qui lui permit d'étudier en Europe avec Jean-Pierre Rampal, Severino Gazzelloni, André Jaunet et Hubert Barwahser.

Robert Aitken devint principal flûte à l'Orchestre Symphonique de Vancouver à 19 ans et assistant première flûte à l'Orchestre Symphonique de Toronto (dirigé par Seiji Ozawa) à 24 ans. Décoré de l'Ordre du Canada, il fut un lauréat du Concours International de Flûte de Paris, du Concours International de Flûte pour la Musique Contemporaine à Royan et on lui attribua la Citation de la Musique du Canada, le prix Wm Harold Moon, la Médaille de la Musique Canadienne et le prix Roy Thomson Hall pour son engagement en musique canadienne au Canada et à l'étranger. Ses enregistrements sur BIS sont distribués dans le monde entier.

Parmi ses réussites professionnelles, mentionnons quatre étés au festival de musique Rudolf Serkin de Marlboro, trois étés au festival de musique de Stratford sous la direction de Glenn Gould, Leonard Rose et Oscar Shumsky, et cinq ans à l'Orchestre Symphonique de la CBC dirigé par des chefs éminents dont Karl Böhm, Hermann Scherchen, Heitor Villa-Lobos, Aaron Copland et Igor Stravinsky. De plus, il fonda et dirigea Music Today (Niagara-on-the-Lake) et Music at Shawngigan et, de 1985 à 1989, il fut le directeur des études supérieures du programme de musique au Banff Centre for Fine Arts.

Un compositeur de réputation internationale, Robert Aitken croit qu'un engagement résolu en musique contemporaine est essentiel pour un soliste aujourd'hui. Ses succès comme chef d'orchestre et instrumentiste ont résulté en une cinquantaine d'œuvres nouvelles qui ont été composées pour lui par des personnalités illustres dont George Crumb, Elliot Carter, Tōru Takemitsu, Roger Reynolds, Arne Nordheim, Manuel Enriquez, R. Murray Schafer, John Beckwith et John Weinzweig.

Continuellement demandé comme flûtiste, chef d'orchestre, compositeur et professeur, Robert Aitken a fait des tournées dans plus de 30 pays et s'est produit dans la majorité des grands centres du monde. En plus de donner des concerts, il détient un professorat de flûte à la Staatliche Hochschule für Musik (Freiburg im

Breisgau, Allemagne), et il est directeur artistique des New Music Concerts (Toronto, Canada).

Née à Toronto, la harpiste de réputation internationale **Erica Goodman** a étudié au Conservatoire Royal de Musique (Toronto), au Camp National de Musique (Interlochen, Michigan) et à l'Institut Curtis (Philadelphie). Elle s'est produite comme soliste lors de plusieurs festivals internationaux majeurs de musique et avec des orchestres et des ensembles importants au Canada, aux Etats-Unis et en Europe. Après un concert au festival de musique nouvelle nord-américaine à Buffalo, le critique musical Richard Chon chanta ses louanges: "L'étoile véritable de l'après-midi fut Erica Goodman, une harpiste à la virtuosité renversante dont la seule présence sur scène est une bonne raison pour créer des œuvres nouvelles." Il n'est pas surprenant que plusieurs compositeurs canadiens aient écrit de nouvelles œuvres pour elle. Erica Goodman a enregistré 5 autres disques BIS: *The Virtuoso Harp* (BIS-CD-319), *Canadian Harp Music* (BIS-CD-649), deux autres collections *Flute and Harp* avec Robert Aitken (BIS-CD-143, BIS-CD-320) et un disque de duos, *Horn and Harp Soirée* avec le corniste Sören Hermansson (BIS-CD-648).

Recording data: 1993-09-28—10-03 at the Church of St. John the Evangelist, Elora, Ontario, Canada
Balance engineer/Tonmeister: Ingo Petry
2 AKG 'The Tube' microphones; Bryston microphone pre-amplifier; Meridian 607 A/D converter;
Sony 2700 DAT recorder; Stax headphones

Producer: Ingo Petry

Technical assistant: Clive Allen

Digital editing: Stephan Reh

Cover text: © Daniel Charles Foley 1995

German translation: Julius Wender

French translation: Arlette Lemieux-Chené

Front cover painting: *English Landscape* by Paul Peregal, courtesy of Gallery Louise Smith, Toronto,
Canada. Photograph by Philip Winestone

Typesetting, lay-out: Kyllikki & Andrew Barnett, Compact Design Ltd.

Colour origination: Studio 90 Ltd., Leeds, England

BIS recordings can be ordered from our distributors worldwide.

If we have no representation in your country, please contact:

BIS Records AB, Stationsvägen 20, SE-184 50 Åkersberga, Sweden

Tel.: +46 8 544 102 30 Fax: +46 8 544 102 40

info@bis.se www.bis.se

© & © 1993 & 1995, BIS Records AB