ANALEKTA
THE END OF FLOWERS
GRYPHON TRIO
CLARKE - RAVEL

GRYPHON TRIO

© Bo Huang

The Gryphon Trio has firmly established itself as one of the world's preeminent piano trios, garnering acclaim and impressing international audiences with its highly refined, dynamic and memorable performances. With a repertoire that ranges from traditional to contemporary and from European classicism to modern-day multimedia, the Gryphons are committed to redefining chamber music for the 21st century. The 2017 – 18 season marks the Gryphon Trio's 25th anniversary.

Creative innovators with an appetite for discovery and new directions, the Gryphon Trio has commissioned over 75 new works, and frequently collaborates on projects that push the boundaries of chamber music. The trio tours regularly throughout North America and Europe, and their 19 recordings are an encyclopedia of works for the genre. Honours include two Juno Awards for Classical Album of the Year and the prestigious 2013 Walter Carsen Prize for Excellence in the Performing Arts from the Canada Council.

Deeply committed to music education and audience development, the Gryphons conduct master classes and workshops at universities and conservatories, and are artists-in-residence at the University of Toronto's Faculty of Music and Trinity College. Dr. Jamie Parker is the Rupert E. Edwards Chair in Piano Performance and Annalee Patipatanakoon is Associate Professor of Violin and Head of Strings at the University of Toronto's Faculty of Music. Since 2010, the Trio's multi-faceted arts creation program Listen Up! has engaged elementary school students, teachers and parents in 13 Canadian communities and provided them with the experience and knowledge required to participate actively in the arts.

The Gryphon Trio has had a long association with Ottawa Chamberfest, one of the world's largest chamber music festivals. Cellist Roman Borys is Artistic and Executive Director while Ms. Patipatanakoon and Dr. Parker serve as Artistic Advisors.

Le Gryphon Trio s'est affirmé comme l'un des grands trios pour piano dans le monde et continue de séduire les auditoires internationaux grâce à ses interprétations raffinées, captivantes et inoubliables. Avec un répertoire allant du traditionnel au contemporain et du classique européen au multimédia moderne, le Gryphon Trio se dévoue à redéfinir la musique de chambre du 21e siècle. La saison 2017-2018 marque le 25e anniversaire du Gryphon Trio.

Innovateurs, créatifs, et toujours à la recherche de découvertes et de nouvelles avenues, ils ont commandé plus de 75 œuvres et participent fréquemment à des projets qui repoussent les limites de la musique de chambre. Le trio effectue régulièrement des tournées à travers l'Amérique du Nord et l'Europe et leurs 19 enregistrements sont une réelle encyclopédie de trios pour piano. Gagnants de deux prix Juno pour l'Album classique de l'année, ils ont également reçu le prestigieux prix Walter-Carsen d'excellence en arts de la scène 2013 du Conseil des arts du Canada.

Profondément dévoués à l'éducation des musiciens et des auditoires de la relève, les membres du trio offrent des classes de maître et des ateliers dans les universités et les conservatoires et sont artistes en résidence au Trinity College et à la faculté de musique de l'Université de Toronto. Dr Jamie Parker occupe la chaire Rupert E. Edwards en interprétation piano et Annalee Patipatanakoon est professeure agrégée de violon et directrice du programme des cordes à la faculté de musique de l'Université de Toronto. Depuis 2010, leur programme de création artistique collaborative Listen Up ! implique des élèves de l'élémentaire, des enseignants et des parents de 13 communautés canadiennes et leur offre l'expérience et les connaissances nécessaires pour participer activement au milieu artistique. Le Gryphon Trio poursuit une longue association avec le Festival de musique de chambre d'Ottawa, un des plus importants festivals de musique de chambre dans le monde. Le violoncelliste du Gryphon Trio Roman Borys est le directeur artistique et le directeur général du Festival de musique de chambre d'Ottawa tandis que Mme Patipatanakoon et M. Parker en sont les conseillers artistiques.

THE END OF FLOWERS

Rebecca Clarke (1886 – 1979)

Piano Trio

The Anglo-American **Rebecca Clarke** achieved success as both a violist and composer at a time when female musicians faced formidable prejudice and discrimination. Today she is celebrated not only for the quality of her music, which rivals that of her more famous male contemporaries, but also for having inspired later generations of female musicians and composers to claim their rightful place at the centre of musical activity.

Clarke admired Debussy, Ravel (with whom she concertized), Vaughan Williams, and, especially, Bloch, about whom she wrote a glowing entry in Cobbett's *Cyclopedic Survey of Chamber Music*. Her shining moment as a composer, that she referred to in her self-effacing manner as her "one little whiff of success," came in 1919 when her *Viola Sonata* placed second – to Bloch's *Viola Suite* – in the prestigious competition sponsored by the discerning patron, Elizabeth Sprague Coolidge, who was forced to break the jury's tie.

In 1921, Clarke again took second prize at Coolidge's competition, this time for her *Piano Trio*, which, along with the *Viola Sonata*, would prove to be her most ambitious and enduring work. Today they form the bedrock of her reputation as a composer of deep passion, exquisite sensitivity and imagination, and faultless craft.

Like Ravel, Clarke left no program for her trio. But, like Ravel's, hers invites speculation that the horrors of the Great War left their mark. If cannonades resound at the *end* of Ravel's trio, in Clarke's the guns fire at the explosive *beginning*. Amid ricocheting percussive dissonance rings the artillery of an incisive, repeated-note motto that appears, often transformed, in all movements. The brooding principal theme, for instance, consists of the motto extended, while the transition to the gentler secondary theme tacks on a different tail, whose rising and falling fourth – a discrete theme that scholars dub the "bugle call" – lends further credence to the trio's militaristic overtones. The sonata-form movement ends quietly with an uneasy ceasefire.

The sensuous "Andante molto semplice" heaves in thick-textured molasses, from which occasionally erupts sparkling stardust in the piano. Unassuming melody, whose constituent motives freely migrate into the accompaniment, mingles with delicate string colours, including harmonics; against this organic tapestry, the motto sounds. This movement also ends softly.

The concluding dance-like scherzo is enlivened by pizzicato, cross-rhythmic play, and metre changes.

Some episodes revel in pure instrumental colour. The music's pulsing vitality, however, is interrupted by a quotation of the opening gunfire. The piano then dwells on the bugle call, echoed melancholically by the strings, the call fading into oblivion…until, like a sneak attack, the jovial scherzo theme bursts in and charges to an emphatic close in E-flat major. "In this way," observes scholar Bryony Jones, "the general feeling is one of looking forward rather than back." Nonetheless, in the scherzo itself, Jones detects English country dance themes and the modal harmony of English folk song. Thus, if indeed the trio speaks of war, this backward glance may be Clarke's attempt to find solace – as did so many of her peers – in the English pastoral tradition.

Maurice Ravel (1875 – 1937)

Piano Trio in A Minor

In hindsight it is easy to hear the crashing chords, shrieking trills, and general cacophony that conclude Maurice Ravel's *Piano Trio*, as an aural – or at least emotional – representation of the war that France joined in early August 1914. When the war broke out, Ravel had already been working on his trio for five months but had made little progress. Suddenly he worked "with mad fury" to finish it by the end of August. Why the rush? Because the patriotic 39-year-old wanted to enlist. But at 5'4" and 100 pounds, he didn't make the grade. "I remain here, alas, and seethe with anger," he wrote. "I hurried to finish my trio so that I could join up. But they have found me too light by two kilograms."

The trio's four contrasting movements and clarity of expression place it squarely in the Classical tradition – but in that of French, rather than German, chamber music. Instrumental colour – particularly in the strings: double-octave spacing, harmonics, tremolos, pizzicato, trills – along with frequent changes in tempo, modality, and rhythmic fluidity are the key factors that generate interest and contrast. The carefully-wrought motivic development and key design of German sonata style are largely absent.

In the first movement, both principal themes, inspired by the folk music of Ravel's Basque homeland, are presented in A minor, albeit in different modal shades and over dominant and tonic pedals, respectively. In the recapitulation the same themes are made to float over remote pedals. The coda settles in C major, the relative major. Rhythm complements harmonic flexibility: from the supple, organic effect of the 3+2+3 grouping to the naturalistic, frequently fluctuating tempo.

Ravel called the second movement "Pantoum," apparently after the Malayan *pantun*, a poetic form in which two distinct ideas, stated at the outset,

are concurrently developed. A keen student of oriental culture and challenging formal problems, the structure evidently appealed to Ravel. He leads his two themes, one spiky, the other suave, through an intricate maze that follows the poetic form's conventions remarkably well.

The third movement is a passacaglia, its long, meandering theme introduced by the piano bass. Ten continuous variations follow that build up to a harmonically rich climax before tapering back down again, with emphasis throughout on the open, perfect intervals of the fourth and fifth. In its final moments, the theme disintegrates, perhaps an ominous premonition of the breakdown of peace in Europe.

A boisterous finale, in sonata form like the first movement, drives the work to a rousing close. "The orchestral texture and the continually expanding sound result in a thrilling conclusion," notes Roman Borys. "A pillar of the piano trio repertoire, the Ravel trio is one of the greatest chamber music works of the twentieth century." One can't help but wonder, too, whether the finale's unbridled energy reflects the composer's feverish determination to join the war effort.

Ravel didn't give up trying to enlist and eventually was allowed to join the army as a truck driver. In one dangerous mishap, his truck broke down in a forest, not far from the front. "I did a Robinson Crusoe for ten days until someone came to rescue me," he wrote in his May 1916 report. If adventure was what he was after, he certainly got it.

Copyright © 2017 by Robert Rival

THE END OF FLOWERS

Rebecca Clarke (1886 – 1979)

Trio avec piano

Rebecca Clarke, anglo-américaine, a connu du succès à titre d'altiste et de compositrice à une époque où les femmes musiciennes affrontaient d'impressionnants préjugés et de la discrimination. Aujourd'hui, elle est honorée pour la qualité de sa musique, qui rivalise celle des compositeurs masculins plus célèbres de son époque, mais aussi pour l'inspiration qu'elle a insufflée aux musiciennes et aux compositrices des générations ultérieures afin qu'elles prennent la place méritée au sein des activités musicales.

Mme Clarke admirait Debussy, Ravel (avec qui elle a joué en concert), Vaughan Williams et particulièrement Bloch, sur lequel elle a écrit un article flatteur dans le *Cobbett's Cyclopedic Survey of Chamber Music*. Son moment de gloire, à titre de compositrice, dont elle décrivait avec modestie comme son « petit effluve de succès » (*one little whiff of success*), se produit en 1919 alors que sa *Sonate pour alto et piano* arrive en deuxième place – face à la *Suite pour alto et piano* de Bloch – lors de la prestigieuse compétition parrainée par la perspicace mécène Elizabeth Sprague Coolidge, qui a été contrainte de briser l'égalité du jury.

En 1921, Mme Clarke a remporté à nouveau le deuxième prix de la compétition de Coolidge, cette fois pour son *Trio avec piano* qui, avec sa *Sonate pour alto et piano,* s'est avéré son œuvre la plus ambitieuse et la plus reconnue. Aujourd'hui, ces œuvres forment les assises de sa réputation : une compositrice empreinte d'une profonde passion, d'une sensibilité et d'une créativité éblouissantes et d'une grande maîtrise de son art.

Tout comme Ravel, Rebecca Clarke n'a laissé aucun programme pour son Trio, mais celui-ci nous laisse penser que les horreurs de la Première Guerre mondiale ont laissé leurs traces, au même titre que celui de Ravel. Alors que les canonnades résonnent à la fin du Trio de Ravel, dans celui de Rebecca Clarke, les tirs se font entendre dans le début explosif. Au milieu des ricochets de dissonances percussives sonne l'artillerie d'un perçant motif de notes répétées, souvent transformé, et repris dans tous les mouvements. Le troublant thème principal, par exemple, reprend le motif élargi, alors que la transition vers le thème secondaire plus doux – un thème discret que les érudits surnomment la « sonnerie militaire » – prend une tout autre direction avec ses quartes ascendantes et descendantes qui appuient les harmoniques de style militaire du Trio. Le mouvement de forme sonate se termine en douceur avec un précaire cessez-le-feu.

Le sensuel *Andante molto semplice* s'élève d'une dense texture visqueuse, de laquelle jaillit

à l'occasion une scintillante poussière d'étoile au piano. Mélodie sans prétention, les motifs migrent librement vers l'accompagnement et se mélangent aux délicates couleurs des cordes et de leurs harmoniques ; sous-jacent à cette complexité organique, les sonorités de ce premier motif se font entendre. Ce mouvement se termine, lui aussi, tout en douceur.

Le dernier mouvement, un scherzo dansant, est animé par des pizzicatos, des jeux de polyrythmie et des changements de mesure. Certaines séquences sont dépeintes par la simple nature des couleurs instrumentales. La vitalité de la musique est toutefois interrompue par la ponctuation des tirs du début. Le piano s'attarde ensuite sur la sonnerie militaire, répétée en écho par les cordes, avec mélancolie, puis s'effaçant dans l'oubli… jusqu'à ce que, comme une attaque furtive, le joyeux thème du scherzo éclate et se précipite vers une fin saisissante en *mi* bémol majeur. « De ce point de vue, mentionne le spécialiste Bryony Jones, le sentiment général est de regarder en avant, plutôt qu'en arrière. » Toutefois, dans le scherzo, M. Jones décèle des thèmes de danses folkloriques anglaises et les harmonies modales des chansons folkloriques anglaises. Ainsi, même si le Trio parle de la guerre, ce coup d'œil vers le passé pourrait être une tentative de la compositrice de trouver du réconfort – comme plusieurs de ses pairs – dans la tradition pastorale anglaise.

Maurice Ravel (1875 – 1937)

Trio avec piano en la mineur

Avec le recul, on peut facilement associer les accords percutants, les trilles perçants et la cacophonie générale de la fin du *Trio avec piano* de Ravel à une aura – ou du moins à une émotion – évoquant la guerre, à laquelle s'est ralliée la France au début du mois d'août 1914. Lorsque la guerre a éclaté, Ravel travaillait déjà sur son Trio depuis cinq mois, mais il avait fait peu de progrès. Soudainement, il s'est mis à travailler avec une « fureur folle » pour terminer son œuvre à la fin du mois d'août. Pourquoi cette urgence ? Parce que le patriote de 39 ans voulait s'engager. Mais avec ses 1,63 m et 45 kg, il ne s'est littéralement pas montré à la hauteur. « Je reste ici, hélas !, bouillant de rage, écrit Ravel. Je me suis dépêché à terminer mon Trio pour m'engager, mais on ne veut pas de moi parce qu'il me manque deux kilos. »

Les quatre mouvements contrastants du Trio et la limpidité de l'expression le placent carrément dans la tradition classique – mais dans la musique de chambre française, plutôt qu'allemande. Les couleurs instrumentales – particulièrement dans les cordes : doubles octaves, harmoniques, trémolos, pizzicatos, trilles – et les changements dans les tempos, les modes et la fluidité rythmique sont les principaux éléments qui amènent

le contraste et rendent le Trio intéressant. Le développement de motifs bien forgés et l'agencement des tonalités dans les sonates de style allemand sont essentiellement absents.

Dans le premier mouvement, les deux thèmes principaux, inspirés de la musique folklorique basque, la patrie de Ravel, sont présentés en *la* mineur, quoique teintés par différents modes et, respectivement, au-dessus d'une pédale de dominante et de tonique. Dans la réexposition, les mêmes thèmes reviennent en flottement au-dessus d'une pédale distante. La coda se termine en *do* majeur, la relative majeure. Le rythme accompagne la flexibilité harmonique allant de l'effet souple et organique du 3 + 2 + 3 au tempo en constante et naturelle fluctuation.

Ravel aurait appelé le deuxième mouvement *Pantoum* pour faire référence à la forme poétique en langue malaise dans laquelle deux idées distinctes, évoquées au début, sont développées simultanément. Pour Ravel, un étudiant fervent de culture orientale et de défis formels, cette structure était évidemment attrayante. Il présente donc les deux thèmes, un piquant, l'autre suave, dans un entrelacement qui suit les conventions de la forme poétique de façon remarquable.

Le troisième mouvement est une passacaille dont le long thème errant est présenté par la basse du piano. Dix variations se développent ensuite vers un riche climax harmonique avant de se calmer à nouveau, avec l'emphase mise sur une sonorité plus dégagée, des intervalles parfaits de quartes et de quintes. Dans les derniers moments, le thème se désintègre, peut-être un sombre pressentiment faisant référence à la rupture de la paix en Europe.

Une finale endiablée, en forme sonate comme au premier mouvement, mène l'œuvre vers une fin enlevante. « La texture de l'orchestre et la sonorité en constante expansion propulsent l'œuvre vers une fin captivante, commente Roman Borys. Un pilier du répertoire de Trio avec piano, le Trio de Ravel est l'une des plus grandes œuvres de musique de chambre du 20e siècle ». On pourrait se demander si l'énergie débridée de la fin de l'œuvre ne refléterait pas la détermination frénétique du compositeur à se joindre aux efforts de la guerre.

Ravel n'a pas cessé d'essayer de s'engager et a éventuellement pu se joindre à l'armée à titre de conducteur de camion. Lors d'un incident malencontreux, son camion est tombé en panne dans la forêt, pas très loin de la zone de combat. « J'ai joué Robinson Crusoé pendant dix jours, jusqu'à ce que quelqu'un vienne me secourir », écrit-il dans son rapport en mai 1916. Si Ravel cherchait l'aventure, il a certainement été bien servi.

Copyright © 2017 by Robert Rival
Traduction : Sonia Lussier

© Bo Huang

Special Thanks / Remerciements

The Gryphon Trio would like to thank Sandra and Jim Pitblado for their generous support, without which this recording would not have been possible. Special thanks also extended to Carl Talbot, The Isabel Bader Centre for the Performing Arts, Andrew Kwan, and Sophie Vayro.

Le Gryphon Trio souhaite remercier Sandra et Jim Pitblado pour leur généreux soutien, sans quoi cet enregistrement n'aurait pu être possible. Un merci particulier à Carl Talbot, The Isabel Bader Centre for the Performing Arts, Andrew Kwan et Sophie Vayro.

Sponsors / Commanditaires

Sandra & Jim Pitblado
Chamber Factory: Works for Small Ensembles

This recording was made at the Isabel Bader Centre for the Performing Arts, Kingston, Ontario, in June 2017.

Cet enregistrement a été réalisé au Isabel Bader Centre for the Performing Arts, Kingston, Ontario, en juin 2017.

Under exclusive license / Sous licence exclusive
℗ 2018 Gryphon Trio

Producer, sound engineer, editing, mix and masterisation / Réalisateur, preneur de son, montage, mixage et mastérisation: Carl Talbot, Productions Musicom
Sound Engineer, Editing / Preneur de son, éditeur: Christopher Johns

ANALEKTA

Executive Producer, Artistic Director / Producteur, Directeur artistique: François Mario Labbé
Production Director / Directrice de production: Julie M. Fournier
Production Assistant / Assistante de production: Sonia Lussier
Translation and proofreading / Traduction et révision: Peter Christensen, Sonia Lussier
Graphic Design and Production / Conception et production graphique: Pragma Création

Groupe Analekta Inc. reconnaît l'aide financière du gouvernement du Québec par l'entremise du Programme d'aide aux entreprises du disque et du spectacle de variétés et le Programme de crédit d'impôt pour l'enregistrement sonore de la SODEC. / Groupe Analekta Inc. recognizes the financial assistance of the Government of Quebec through the SODEC's Programme d'aide aux entreprises du disque et du spectacle de variétés and refundable tax credit for recording production services.

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 (Canada Music Fund).

AN 2 9520 Analekta est une marque déposée de Groupe Analekta Inc. Tous droits réservés. / Analekta is a trademark of Groupe Analekta Inc. All rights reserved. Fabriqué au Canada. / Made in Canada.

YOU MIGHT ALSO LIKE / VOUS AIMEREZ ÉGALEMENT

Jordan Pal: Into the Wonder
AN 2 9521

For the End of Time / Pour la fin du temps
AN 2 9861

Great Piano Trios / Grands trios avec pianos
(9 CDs)
AN 2 9510-8

Tango Nuevo
AN 2 9857

GRYPHON TRIO
THE END OF FLOWERS
CLARKE – RAVEL

REBECCA CLARKE (1886 – 1979)
Piano Trio / Trio avec piano

1. *Moderato ma appassionato*	9:13
2. *Andante molto semplice*	6:26
3. *Allegro vigoroso*	7:52

MAURICE RAVEL (1875 – 1937)
Piano Trio in A Minor / Trio en la mineur

4. *Modéré*	9:38
5. Pantoum – Assez vif	4:23
6. Passacaille – Très large	7:28
7. Final – Animé	5:42

AN 2 9520