

Christos Hatzis (1953–)

Constantinople

1. Creeds - 9:01 Patricia O'Callaghan, Maryem Hassan Tollar,
Gryphon Trio, soundtrack / *bande sonore*

2. Kyrie - 8:25 Patricia O'Callaghan, Gryphon Trio, soundtrack / *bande sonore*

3. Odd World - 7:44 Gryphon Trio

4. Ah Kalleli! - 7:58 Maryem Hassan Tollar, Gryphon Trio, soundtrack / *bande sonore*

5. Dance of the Dictators - 6:59 Gryphon Trio

6. On Death and Dying - 14:10 Maryem Hassan Tollar, Patricia O'Callaghan,
Gryphon Trio, soundtrack / *bande sonore* including / *dont* **The Death of Digenis**
performed by vocalist Lambros Vassiliou / *interprété par le chanteur Lambros Vassiliou*

7. Old Photographs - 10:14 Gryphon Trio

8. Alleluia - 12:18 Maryem Hassan Tollar, Patricia O'Callaghan, Gryphon Trio, soundtrack /
bande sonore including / *dont* **Christos voskresje** (Serbian-Orthodox Easter hymn /
hymne de la pâque serbe orthodoxe) performed by the English Chamber Choir, Guy
Protheroe, conductor / *interprété par l'English Chamber Choir, direction: Guy Protheroe*

Total: 76:48

Patricia O'Callaghan, soprano Maryem Hassan Tollar, Middle Eastern vocalist /
chanteuse du Moyen-Orient Gryphon Trio: Annalee Patipatanakoon, violin / *violon*
Roman Borys, cello / *violoncelle* Jamie Parker, piano

Patricia O'Callaghan singer

PATRICIA O'CALLAGHAN WAS BORN AND RAISED IN NORTHERN ONTARIO, CANADA. In her travels she has lived, studied and picked up the local languages in Mexico, Quebec, Germany, and France. She trained at the University of Toronto and The Banff Centre for the Arts.

In 1996, she got a Jean A. Chalmers National Music Award, which allowed her to stop waitressing and devote herself to music full time. Pulling in favours from friends and family she made her first CD, *Youkali*. It featured songs by Weill, Satie, and Poulenc. The week *Youkali* was released, Marquis/EMI signed her and she subsequently recorded *Slow Fox*, reviewed in *Billboard* as "...the most promising cabaret performer of her generation." Her worldwide distribution outside of Canada was then snatched up by Teldec/Warner and she toured her third CD, *Real Emotional Girl*, around Europe and North America. Her most recent CD *Naked Beauty*, co-produced by Steven Page of the Barenaked Ladies, is receiving critical and popular praise. Ms. O'Callaghan divides her time between touring her own shows, recording, and collaborating on other interesting projects. Some collaborations include singing with Bryn Terfel at Roy Thompson Hall, playing the role of Polly Peachum in Vancouver Opera's production of *The Threepenny Opera*, touring the multimedia opera *Constantinople* by Christos Hatzis to London's Royal Opera House, among other places, and recording and touring with jazz clarinetist Don Byron, in support of his Bluenote release, *A Fine Line*. Upcoming appearances include opening the 2007 season with Soulpepper Theatre Company playing the role of Polly Peachum in *The Threepenny Opera*. She also has the good fortune to appear in television shows, such as her own Bravo! special *Live at the Rehearsal Hall*, the Rhombus/CBC special *Youkali Hotel*, and the acclaimed Ken Finkleman drama, *Foolish Heart*. Patricia is achieving her heart's ambition to bring her distinctive brand of art/pop song performance to a broad-based audience.

The Gryphon Trio
Annalee Patipatanakoon, violin
Roman Borys, cello Jamie Parker, piano

THE GRYPHON TRIO HAS USED THE INSPIRATION OF ITS NAMESAKE WELL TO ITS ADVANTAGE, CREATING AN AWARD-WINNING CAREER PLAYING CONTEMPORARY AND CLASSIC WORKS.

Since 1993, the group has built an audience across the globe, sharing its passion for chamber music. The gryphon, a Greek mythological creature that was a guardian of treasure and symbolized the joining of cosmic energy and psychic force, reflects the group's interest in many genres of music. "In choosing the name Gryphon for our trio," says pianist Jamie Parker, "we were looking for a name that was evocative and exciting to us, and one that wasn't limited to any particular art form, genre, or composer. Since we enjoy the versatility of playing both music written hundreds of years ago and works that are written for us in the present, we wanted to keep things pretty open."

The Gryphon Trio has achieved this balance through an extensive array of projects, many of which have been developed with the support of *Music* TORONTO. The *Music that speaks to you* series, with composer Gary Kulesha, offers historical contexts alongside chamber music's most cherished works. The Trio has commissioned forty new works, and each spring the group works with Toronto area arts high school students in a young composer program, producing over 300 miniature piano trios. The popular *Chamber at the Lula* series, held at one of Toronto's Latin salsa clubs, teams the Gryphon with friends from the jazz community. And one of the group's most acclaimed collaborations is the multimedia work *Constantinople*, conceived by Canadian composer Christos Hatzis. All three members of the Gryphon Trio are on faculty at the University of Toronto where pianist Jamie Parker is the Rupert E. Edwards Chair in Piano Performance.

or the Beloved—is sometimes referred to as a moon. The cello asserts a claim to the chant, while the piano's drone evolves into a ringing repeated octave, which is to be a recurring bell-like motif throughout the entire work. The music rapidly takes on the character of a Balkan dance.

With musical material drawn from an earlier, large-scale choral work with the same title, “Kyrie” transfers ritual practice to musical structure. The soprano sings a meditative sequence of increasingly intense utterances of the *Kyrie Eleison* (Lord have mercy). Melismas on the piano and strings add, by turn, vibrato-less echoes of the cathedral and guitar-like echoes of the nightclub to the texture.

“Odd World” is the first of three purely instrumental movements in *Constantinople*. Built over a restatement of the first movement's ringing, bell-like octaves, the music explores angular rhythms and asymmetric phrase lengths, to a point where the exceptional begins to sound like the rule. Many distinctive Hatzis hallmarks, familiar from the choral works and string quartets, are found in this rhythmically driven movement. They include sudden surging crescendos over a rapidly rising scale, contracting intervals using microtones over a diminuendo, and explosive *fortissimo* statements of a theme.

In complete contrast, “Ah Kalleli!” enters a dreamlike world where we appear to travel through time and space. A 12th century Egyptian poem praising the beauty of the clouds is the springboard for Maryem Tollar's soliloquy with her own electronically processed voice. The setting is by a 19th century Egyptian musician, Muhammad 'Uthman, though the movement ends on a soulful, bluesy note. In between the vocal solos, the trio introduces fragments of the melody to a stylised, more contemporary lounge treatment, fusing the past and present in a seamless manner.

With “Dance of the Dictators,” Hatzis shows how the manipulation of a straightforward two-bar tune can all too easily take on an ironical twist. The composer relates this movement to his own adolescence under the Greek junta, where cultural nationalism was preached but tangos were danced. It also evokes pictures of the metaphorical dancing that took place as government positions were staked out during the build-up to the 2003 Iraq war.

The sixth and longest movement, “On Death and Dying,” contrasts different views of death, beginning and ending with a Byzantine poem describing the final hours of a legendary hero Vasilios Dighenis. Hatzis sets this poem as a haunting folksong, similar to those from Crete. Its refrain builds as first the soprano then the three instruments join in the lament. At its climax, synthesised snatches from the Verdi Requiem are heard and the music turns to a setting of the Latin Day of Judgement, the *Dies Irae*. The drama of the music, in which both singers jointly confront the terrors of death amid a soundstage of sound effects, leads to a heartfelt reprise of the folksong

The Multimedia Theatre Event

BEFORE EMBARKING ON THE *CONSTANTINOPLE* JOURNEY, CHRISTOS HATZIS AND THE MEMBERS OF THE GRYPHON TRIO ENVISIONED A WORK THAT WOULD TAKE CHAMBER MUSIC in new directions and bring it to audiences far beyond its traditional realm. The Trio was intrigued by the composer's ability to utilize the musical sounds and textures of diverse world cultures in his own music. The composer and members of the Gryphon Trio also shared an interest in exploring the connection between music, movement and visual imagery with collaborators from other artistic disciplines.

Hatzis' overall concept for *Constantinople* started to take shape in 1998 and the Gryphon Trio premiered the musical "spine" of the work with singers Jean Stilwell and Maryem Hassan Tollar in 2000 under the auspices of the *Music* TORONTO series. The overwhelmingly positive public and critical response to Hatzis' new work fuelled a four-year process during which the multimedia theatrical presentation of *Constantinople* was fully conceived and realized.

Premiered in 2004 at the Banff Festival of the Arts, the multimedia theatrical production of *Constantinople* was produced by the Gryphon Trio in partnership with The Banff Centre, Music Toronto, and Tapestry New Opera Works with additional production assistance from Ex Machina. The team of artists responsible for creating the theatrical components of the work included John Murrell (scripting advisor), Jacques Collin, Lionel Arnould (projected visuals designers) Bernard White (lighting and stage design), Marie-Josée Chartier (direction and choreography), Heather MacCrimmon (costume design), Caroline Hollway (production manager) and Anthony Crea (sound).

Following its successful premiere at The Banff Centre, Tapestry New Opera Works and *Music* TORONTO presented a sold-out run of performances in Toronto. *Constantinople* was premiered in the United States at the International Festival of Arts and Ideas in 2005. In 2007 the work will be presented in Montreal and Toronto, and will have its European premiere at London's Royal Opera House. For more information about the production visit www.gryphontrio.com/constantinople.php

The Gryphon Trio would like to thank the following individuals and organizations for supporting the development of the multimedia theatrical production of *Constantinople*: The Temerty Family (World Premiere Production Sponsor), The Harbinger Foundation (World Premiere Development Sponsor), Monica Rosenzweig Armour, Roger D. Moore, Sandra and Jim Pitblado, the family of Michael R. Nickles, David Roffey and Karen Walsh, Scott Thornley + Company, Acuity Funds Limited, The John D. McKellar Foundation, David and Mary Bullock, Cinespace Movie Studios, Julie-Jiggs Foundation, Ottie Lockey, Leslie Stephenson, Elizabeth Wilson, Friends of *Constantinople*, the Canada Council, the Ontario Arts Council, the Toronto Arts Council.

« On Death and Dying » est dédié à Panagiotis Hatzis, qui a perdu son dernier combat contre le cancer lors de la composition de ce mouvement.

« Old Photographs » est dédié à David Pitblado afin de célébrer sa vie et le pouvoir transformateur de la musique et de l'art.

« Alleluia » est dédié à Michael Robert Nickles (1973–2002), enfant de Dieu et fils de la Grèce, par ses parents, Dr Peter et Barbara Nickles ainsi que son frère John Aristides Nickles.

Patricia O'Callaghan chanteuse

PATRICIA O'CALLAGHAN EST NÉE ET A GRANDI DANS LE NORD DE L'ONTARIO (CANADA). Au fil de ses voyages, elle a habité, étudié et appris la langue du pays au Mexique, au Québec, en Allemagne et en France. Elle a étudié à l'Université de Toronto et au Banff Centre for the Arts.

En 1996, elle a reçu le Prix national de musique Jean A. Chalmers, bourse qui lui a permis de quitter son emploi de serveuse pour se consacrer à la musique à temps plein. Grâce à la générosité de ses amis et de sa famille, elle a réalisé son premier disque, *Youkali*, sur lequel on retrouve des mélodies de Weill, Satie et Poulenc. La semaine même du lancement, Marquis/EMI lui offrait un contrat qui lui a permis d'enregistrer *Slow Fox*. Ce disque devait susciter les louanges de *Billboard* qui l'identifia comme étant «... l'une des interprètes de cabaret les plus prometteuses de sa génération». Son troisième disque, *Real Emotional Girl*, sous étiquette Teldec/Warner, lui a permis d'effectuer une tournée en Europe et en Amérique du Nord. Son plus récent enregistrement, *Naked Beauty*, coproduit par Steven Page des Barenaked Ladies, suscite de nombreux éloges tant critiques que publics. L'horaire de Mme O'Callaghan inclut des tournées de spectacles, des enregistrements et elle trouve toujours le temps de collaborer à des projets intéressants. Elle a notamment chanté avec Bryn Terfel au Roy Thompson Hall, a tenu le rôle de Polly Peachum au Vancouver Opera dans une production de *L'Opéra de quatre sous*, a participé à la tournée de l'opéra multi-média *Constantinople* de Christos Hatzis, notamment au Royal Opera House de Londres, et a collaboré avec le clarinettiste jazz Don Byron lors d'une tournée et de l'enregistrement de *A Fine Line*. On la retrouvera notamment lors de l'ouverture de la saison 2007 de la Soulpepper Theatre Company dans le rôle de Polly Peachum dans *L'Opéra de quatre sous*. Elle a également participé à des émissions télévisées, dont *Live at the Rehearsal Hall*, une émission du réseau Bravo!, *Youkali Hotel*, émission spéciale produite par Rhombus en collaboration avec CBC et *Foolish Heart*, la série dramatique acclamée de Ken Finkleman. Interprète unique des répertoires classique aussi bien que populaire, Patricia poursuit sa route en écoutant son cœur, au grand plaisir d'un large public.

Le Gryphon Trio
Annalee Patipatanakoon, violon
Roman Borys, violoncelle Jamie Parker, piano

LE GRYPHON TRIO A BIEN MIS À PROFIT L'INSPIRATION QU'IL TIRE DE SON NOM, EN BÂTISSANT UNE CARRIÈRE MAINTES FOIS PRIMÉE EXPLORANT À LA FOIS LE RÉPERTOIRE CONTEMPORAIN ET CLASSIQUE. Depuis 1993, le Trio s'est acquis un public partout au monde en partageant sa passion pour la musique de chambre. Le griffon — cette bête mythique, mi-lion, mi-aigle, réputée gardienne de trésors et symbole du rapport entre énergie psychique et force cosmique — reflète l'intérêt musical du groupe pour de nombreux genres. «En choisissant le nom Gryphon pour notre trio, confie le pianiste Jamie Parker, nous cherchions un nom qui pour nous était stimulant, avait un pouvoir d'évocation. De surcroît, nous voulions qu'il ne nous limite pas à quelque forme d'art, de genre ou de compositeur en particulier. Comme nous aimons cette souplesse qui nous permet de jouer une musique plusieurs fois centenaire aussi bien que des œuvres écrites pour nous aujourd'hui, nous souhaitons un nom illustrant cette grande ouverture.»

Le Gryphon Trio a atteint cet équilibre à travers une grande variété de projets, plusieurs desquels ont été développés grâce au soutien de *Music TORONTO*. La série *Music that speaks to you*, avec le compositeur Gary Kulesha, offre au public une mise en contexte historique en parallèle avec les œuvres les plus aimées du répertoire de musique de chambre. Le Trio a commandé à ce jour 40 œuvres originales; de plus, à chaque printemps, l'ensemble travaille à Toronto avec des étudiants en arts du niveau secondaire dans un programme de jeunes compositeurs, produisant ainsi 300 trios avec piano miniatures. La très populaire série *Chamber at the Lula*, tenue dans un club de salsa latine de Toronto, rapproche le Gryphon et des amis issus du monde du jazz. Enfin, l'une des collaborations les plus acclamées du Gryphon est *Constantinople*, une œuvre multimédia de «musique-théâtre» conçue par le compositeur canadien Christos Hatzis.

Le premier mouvement, «Creeds», présente les deux chanteurs et à la fois la musique de l'Orient et de l'Occident. Il oscille entre le chant de la pâque grecque orthodoxe *Christi Anesti* (Le Christ est ressuscité) et une méditation improvisée, surtout sur les mots «Ya leyl», habituellement utilisés en improvisation arabe et signifiant «la nuit». Les autres paroles, débutant par *Tala'al badru* (La pleine lune s'est levée au-dessus de nos têtes) sont celles chantées par le prophète Mahomet quand il s'enfuit de La Mecque et arriva à Médina; en poésie arabe, le Prophète — ou le Bien-aimé — est souvent évoqué comme une lune. Le violoncelle tente de s'emparer de la psalmodie, alors que le drone du piano devient une octave répétée résonnante, motif rappelant les cloches, qui imprégnera toute l'œuvre. La musique revêt bientôt l'apparence d'une danse des Balkans.

Puisant son matériel musical dans une œuvre précédente à grand déploiement pour chœur du même titre, «Kyrie» transfère la pratique du rituel à la structure musicale. La soprano chante une séquence méditative d'expressions de plus en plus intenses du *Kyrie eleison* (Seigneur, prends pitié). À tour de rôle, s'ajoutent à la texture des mélismes au piano et aux cordes, tour à tour échos sans vibrato évoquant l'univers des cathédrales et échos de guitare dignes d'un club de nuit.

«Odd World» est le premier de trois mouvements uniquement instrumentaux de *Constantinople*. Construit sur une répétition des cloches évoquées par les octaves tintinnabulantes du premier mouvement, la musique explore rythmes angulaires et phrases de longueurs asymétriques, jusqu'au point où l'exceptionnel devienne la norme. Plusieurs traits distinctifs d'Hatzis, présents dans ses œuvres chorales et ses quatuors à cordes, se retrouvent dans ce mouvement mené par le rythme. Parmi ceux-ci, mentionnons les déferlements de crescendos subits lors de passages de gammes ascendants rapides, la contraction des intervalles par l'utilisation des microtons accompagnant un diminuendo et des énonciations explosives et *fortissimo* du thème.

En total contraste, «Ah Kalleli!» nous plonge dans un univers de rêve qui conjugue voyage à travers le temps et l'espace. Un poème égyptien du XIIe siècle louant la beauté des nuages sert de tremplin au soliloque de Maryem Tollar avec sa voix transformée électroniquement. La ligne musicale est d'un musicien égyptien du XIXe siècle, Muhammad 'Uthman, même si le mouvement s'achève sur une note soul et blues. Intercalés entre les solos vocaux, le trio présente des fragments de la mélodie et les traite de façon stylisée, plutôt *lounge* contemporain, fusant parfaitement le passé et le présent.

Constantinople est une commande du Gryphon Trio, réalisée avec l'aide de Music Canada 2000 et de la Fondation Laidlaw. Remerciements particuliers à la famille de Michael R. Nickles, Sandra et Jim Pitblado et au Conseil des arts de l'Ontario pour le soutien apporté à cet enregistrement, au chanteur Lambros Vassiliou et au English Chamber Choir pour avoir accepté de partager leurs interprétations et à Roberto Occhipinti, Anthony Crea, Jeff Wolpert, Peter Moore et Julie Fournier pour l'énergie inépuisable avec laquelle ils ont mené à terme ce projet.

L'événement de théâtre multimedia

AVANT D'AMORCER LE VOYAGE DE *CONSTANTINOPLE*, CHRISTOS HATZIS ET LES MEMBRES DU GRYPHON TRIO AVAIENT ÉVOQUÉ EN ESPRIT UNE ŒUVRE QUI MÈNERAIT LA MUSIQUE DE CHAMBRE DANS DE NOUVELLES DIRECTIONS et serait présentée au public dans une présentation très éloignée de l'approche traditionnelle. Le Trio était intrigué par la facilité avec laquelle le compositeur utilisait les sonorités musicales et les textures de diverses cultures du monde dans ses propres œuvres. Le compositeur et les membres du Gryphon Trio avaient de plus un intérêt commun à explorer les liens unissant la musique, le mouvement et l'imagerie visuelle avec des collaborateurs de d'autres disciplines artistiques.

Les lignes directrices de *Constantinople* ont commencé à prendre forme dans l'esprit d'Hatzis en 1998 et le Gryphon Trio créa l'« épine dorsale » musicale de l'œuvre avec les chanteurs Jean Stilwell et Maryem Hussan Tollar en 2000 dans le cadre de la série *Music* TORONTO. Les réponses unanimement positives du public et de la critique face à cette nouvelle œuvre d'Hatzis ont insufflé l'énergie nécessaire pour mener à terme ce projet et réaliser la présentation théâtrale multimédia de *Constantinople* quatre ans plus tard.

Créée en 2004 au Banff Festival of the Arts, la production théâtrale multimédia de *Constantinople* était produite par le Gryphon Trio en partenariat avec le Banff Centre, Music Toronto et Tapestry New Opera Works avec une aide additionnelle au niveau de la production de la part d'Ex Machina. Parmi l'équipe d'artistes responsables de la création des éléments théâtraux de l'œuvre, mentionnons John Murrell (conseiller au script), Jacques Collin, Lionel Arnould (design des projections visuelles), Bernard White (design de l'éclairage et de la scénographie), Marie-Josée Chartier (direction et chorégraphie), Heather MacCrimmon (design des costumes), Caroline Hollway (gérant de production) et Anthony Crea (son).

[From the Roman Catholic Requiem Mass]

<i>Dies irae, dies illa</i>	○	Day of wrath and doom impending,
Solvat saeculum in favilla,	○	David's word with Sibyl's blending!
Teste David cum Sibylla.	○	Heaven and earth in ashes ending!
Quantas tremor est futurus,	○	Oh what fear man's bosom rendeth,
Quando iudex est venturus,	○	When from heaven the Judge descendeth,
Cuncta stricte discussurus!	○	On whose sentence all dependeth!
Tuba mirum spargens sonum	○	Wondrous sound the trumpet flingeth,
Per spulcra regionum,	○	Through earth's sepulchres it ringeth,
Coget omnes ante thronum.	○	All before the throne it bringeth.
[Quantus tremor est...]	○	Death is truck and nature quaking,
Mors stupebit et natura,	○	All creation is awaking,
Cum resurget creatura,	○	To its Judge an answer making.
Judicanti responsura.	○	Lo! the book exactly worded,
Liber scriptus proferetur,	○	Wherein all hath been recorded,
In quo totum continetur,	○	Thence shall judgment be awarded.
Unde mundus judicetur.	○	When the Judge His seat attaineth,
Judex ergo cum sedebit	○	and each hidden deed araigneth,
Nil inultum remanebit.	○	Nothing unavenged remaineth.

ALLELUIA

[Serbian-Orthodox Easter hymn]

Christos voskrese iz mertvih,	○	Christ has risen from the dead
smertiyu smert poprav	○	Conquering Death through His death
i suhchim vo grobyeh zivot darovav.	○	and granting life to those in the grave.