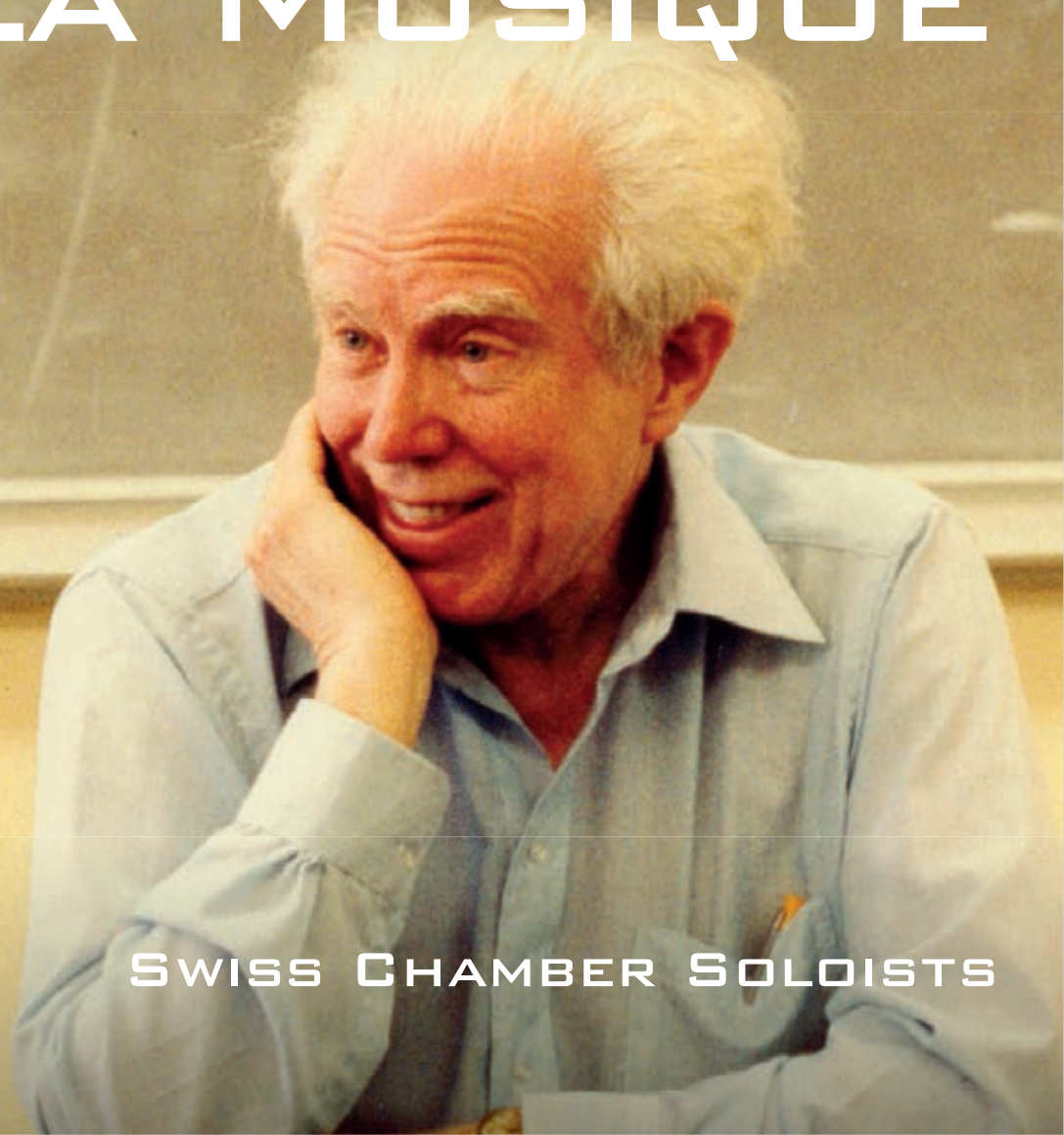

GENUIN

ELLIOTT CARTER (1908-2012) LA MUSIQUE

SWISS CHAMBER SOLOISTS

ELLIOTT CARTER (1908–2012)
LA MUSIQUE

SWISS CHAMBER SOLOISTS

SARAH WEGENER, SOPRANO	FELIX RENGGLI, FLUTE
HEINZ HOLLIGER, OBOE	FRANÇOIS BENDA, CLARINET
SERGIO PIRES, CLARINET	OLIVIER DARBELLAY, HORN
DIEGO CHENNA, BASSOON	IRENE ABRIGO, VIOLIN
JÜRIG DÄHLER, VIOLA	DANIEL HAEFLIGER, CELLO
PETER SOLOMON, HARPSICHORD	

EIGHT ETUDES AND A FANTASY (1950)
FOR WOODWIND QUARTET

01 <i>Maestoso</i>	[01:18]
02 <i>Quietly</i>	[01:04]
03 <i>Adagio possibile</i>	[01:21]
04 <i>Vivace</i>	[01:49]
05 <i>Andante</i>	[02:26]
06 <i>Allegretto leggero</i>	[02:38]
07 <i>Intensely</i>	[01:12]
08 <i>Presto</i>	[01:36]
09 <i>Fantasy (tempo giusto)</i>	[05:52]

«LA MUSIQUE» (BAUDELAIRE), FOR SOLO VOICE (2007)

10	[02:59]
----------	---------

STRING TRIO (2011)

11 [04:43]

POEMS OF LOUIS ZUKOFSKY (2008) FOR CLARINET AND SOPRANO

12 1. *Tall and Singularly Dark*..... [03:13]

13 2. *Alba (1952)* [01:23]

14 3. *Finally a Valentine* [00:42]

15 4. *O Sleep*..... [01:39]

16 5. *The Rains*..... [00:51]

17 6. *Rune*..... [00:39]

18 7. *Strange*..... [00:38]

19 8. *Daisy*..... [00:59]

20 9. *You Who Were Made for This Music*..... [02:53]

RETRACING II (2009) FOR FRENCH HORN

21 [02:47]

NINE BY FIVE (2009) (WOODWIND QUINTET II)

22 [08:28]

SONATINA FOR OBOE AND HARPSICHORD (1947) 1ST MOVEMENT

World Premiere Recording

23 [06:53]

Total Time: 58:16

ARTIST CONSORT was originally (only) the name for an idea. The musicians François Benda and Felix Renggli had been dreaming of an alternative approach to how classical music recordings were produced in the CD industry. They felt that it should be up to the very best performing artists, not the market, to determine which classical CDs are produced. Instead of classical “fast food,” artistic ethos and independence, creative imagination, and virtuosity.

GENUIN is now providing the platform for this vision. The German label and the collective of artists, sound engineers and musicians are collaborating in the production of CD recordings which enjoy the full support and commitment of everyone involved, and in every detail bear the stamp of the Artist Consort.

From the selection of repertoire to the booklet notes, from tonal nuances to the choice of artists—the musicians make their own decisions about all the important questions regarding their recordings with the support of the **GENUIN** team. In tribute to the flowering of ensemble music in the 17th century, the name of the series of CDs featuring works from the Baroque period to New Music stands for equality, the highest standards, and vibrant artistry—**ARTIST CONSORT**.

ARTIST CONSORT war zunächst (nur) der Name für eine Idee. Die Musiker François Benda und Felix Renggli träumten von einem Gegenentwurf zur gängigen Praxis des CD-Business. Nicht der Markt sollte Gesetze für Tonträger-Produktionen diktieren, sondern der künstlerische Impetus hochrangiger Musiker die Richtschnur liefern. Kein Fast-Food, sondern künstlerisches Ethos und Eigenständigkeit, schöpferische Fantasie und Virtuosität.

GENUIN liefert nun die Plattform für diese Vision. In enger Zusammenarbeit von Label und Künstler-Kollektiv, von Tonmeister und Musiker entstehen CDs, hinter denen alle Beteiligten mit voller Überzeugung stehen und die bis ins kleinste Detail die Handschrift des Artist Consort tragen.

Von der Werkauswahl bis zum Booklettext, von der Klanggestaltung bis zur Besetzungsliste: Unterstützt vom GENUIN-Team entscheiden die Musiker alle wichtigen Fragen rund um ihre Aufnahmen selbst. Und als Hommage an die hohe Zeit der Ensemblesmusik im 17. Jahrhundert tragen die CDs vom Barock bis zur Avantgarde einen Titel, der für Gleichberechtigung genauso wie für höchste Ansprüche und lebendige Kunst steht: **ARTIST CONSORT.**

ABOUT THE WORKS

Music as a “Fons iuventatis”, as a fountain of youth bubbling for over 80 years with growing intensity and lightness, fed by an all-encompassing spirituality and illuminated humanity. Elliott Carter’s compositional work stretches across the world of (new?) music as a colorful, infinite rainbow (arc-en-ciel). With the present CD, a part of this impressive lifelong arc – albeit a small part, by virtue of necessity – is made visible and audible.

EIGHT ETUDES AND A FANTASY (1949/50)

for flute, oboe, clarinet and bassoon

Composed in 1949/50, the *Eight Etudes and a Fantasy*, one of the most significant works of the modern wind repertoire, stand alongside the monumental *String Quartet No. 1*, written in 1951, the *Variations for Orchestra*, and the *Sonata for flute, oboe, cello and harpsichord* as the earliest major pillars of Carter’s complete works. Each etude is based on a very specific compositional problem:

I. Maestoso

A 24-measure intrada which stretches across the entire range of 5 octaves in forte to fortissimo with numerous octave doublings and piercing four-part chords.

II. Quietly

Every instrument repeatedly plays a 28-tone figure of thirty-second notes: the flute four times, beginning on G-sharp, the clarinet five times on B, the oboe four times on A, and the bassoon three times on E, whereby the final notes are sustained as a Bourdon and also build the final chord.

III. Adagio possibile

A D major triad in close position revolves around itself and, in doing so, undergoes constant changes of color.

IV. Vivace

Consisting of an eighth note motif in ascending semitones, either with four parts in octaves, with three parts in octaves plus an additional part, with two parts in octaves plus two individual parts or with four individual parts. A frantic pursuit of two-tone motifs, redolent of hocket technique.

V. Andante

A floating melody, sung by oboe, bassoon and flute in turn over chorale-like, walking quarter notes, re-appears later in decorated form.

VI. Allegretto leggero

Very rapidly repeated notes, their color changing frequently, are structured by clearly prominent, fanfare-like calls of individual notes.

VII. Intensely

On a single note – G, quasi the tonic of the dominant D major chord from the *Adagio possibile*: four measures crescendo, four measures diminuendo, eleven measures crescendo, twelve measures diminuendo.

VIII. Presto

A very quick perpetuum mobile of small intervals, mostly unison, together with individual notes in marcato forte or sustained notes.

IX. Fantasy (tempo giusto)

Very free fugue and fantasia, using material from the eight preceding etude movements.

LA MUSIQUE (2007)

for solo voice

La Musique, for solo voice, is a short commemoration of the 150th anniversary of the publication of Baudelaire's Les Fleurs du Mal in 1857, and is taken from that book of poems.

The piece is a small addition to the recital Lucy Shelton was to give of settings of Baudelaire for that occasion and is dedicated to her.

Elliott Carter, 2007

La musique souvent me prend comme une mer !
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile ;

La poitrine en avant et les poumons gonflés
Comme de la toile,
J'escalade le dos des flots amoncelés
Que la nuit me voile ;

Je sens vibrer en moi toutes les passions
D'un vaisseau qui souffre ;
Le bon vent, la tempête et ses convulsions

Sur l'immense gouffre
Me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir
De mon désespoir !

Charles Baudelaire

STRING TRIO (2011)

This is one of Elliott Carter's latest works; he wrote it at the age of 103. The extremely transparent, yet very intense nature of the music is mainly determined by the dark timbre of the viola.

In planning to compose this string trio I realized that the viola had a more somber sound than the more brilliant violin and cello. While held like the violin, it is somewhat larger which forces the fingers that stop the strings to reach further for high notes. Therefore, I felt that I would make the viola have its own voice and be the most prominent member of the ensemble. The work is dedicated to Rolf Schulte, Richard O'Neill and Fred Sherry. It was composed in May, 2011.

Elliott Carter

POEMS OF LOUIS ZUKOFSKY (2009)

for clarinet and soprano

As an admirer of Louis Zukofsky's poetry, I have often thought of setting it to music. This was encouraged by recently finding out that Ezra Pound was very impressed by it. So I chose nine short poems and set them for voice and clarinet, the last of which refers to his son Paul, the eminent violinist.

Elliott Carter

Both vocal works show how wonderfully Carter writes for the human voice. Perhaps this stems from Carter's having sung many Bach cantatas and older a cappella works as a choir tenor when he was a student of the austere Nadia Boulanger in Paris.

RETRACING II (2009)

for french horn

Six short solo pieces (Retracings) came into being between 2002 and 2011; they hark back, almost transcription-like, to earlier works. *Retracing II* follows in the footsteps of the very prominent horn part of the quintet for piano, oboe, clarinet, bassoon and horn (1991).

NINE BY FIVE, WOODWIND QUINTET II

(completed on the 11th of December 2009, the composer's 101st birthday)

When Charles Neidich asked me if I would write a quintet for the excellent New York Woodwind Quintet, after a lot of thought I decided to follow the example of my friend the late Italian composer, Goffredo Petrassi, who wrote a charming wind trio – Tre Per Sette, in which the players each have several instruments of the same type with different ranges. In my Nine by Five the flutist also plays piccolo, the oboist an English horn and so forth.

The work, largely linear, has solos, duets, and even a quintet. These sections are separated by a play of intervallic fragments. It was composed during the last months of 2009 in NYC.

Elliott Carter

Sixty-one years after the very traditional, neoclassical *Brass Quintet*, dedicated to “Mademoiselle Nadia Boulanger”, the ever-inquisitive composer presents the somewhat outworn quintet formation in an entirely new, unfamiliar light. The flute alternates with the piccolo, the oboe with the cor anglais, the B-flat clarinet with the E-flat clarinet, the bassoon with the contrabassoon. Only the horn is left without an alternate instrument. The different combinations of instruments create an unequalled richness of forms and timbres. The sparing tonal language typical of Carter’s later style is perhaps a prerequisite for such intense, expressive music.

SONATINA (1947)

for oboe and harpsichord

1st movement

The reference recording of the unpublished *Sonatina for oboe and harpsichord* (1st movement), premiered on the occasion of Elliott Carter’s 100th birthday by Peter Solomon (harpsichord) and myself (oboe), concludes this CD. It returns us to the earlier period of Carter’s composition: music full of elegance and translucence.

Heinz Holliger

SONATINA FOR OBOE + HARPSICHORD
I
Elliott Carter

*restatement of theme
make this consequent of
antecedent*

PASSANTINO BRAND
#11 - 24 lines, Symphony Size

ritardando

Made in U.S.A.

1000/010

Manuscript page of the *Sonatina* for oboe and harpsichord by Elliott Carter

ELLIOTT CARTER: SONATINA FOR OBOE AND HARPSICHORD

Little is known about the circumstances surrounding the composition of Carter's uncompleted *Sonatina for oboe and harpsichord*. It is known that the composer was considering such a piece in the summer of 1946, and that it was intended for the New York harpsichordist Sylvia Marlowe (1908-1981), a pioneer of modern harpsichord music. Marlowe had studied under Nadia Boulanger and Wanda Landowska; her continuation of Landowska's legacy included her commissioning and performing an entire series of contemporary works for harpsichord. Carter recollected that he wrote the *Sonatina* in the summer of 1947 during his stay in the village Èze on the French Riviera. He stayed there with his family in the Maison des Riquiers, an accommodation which the composer Samuel Barlow had made available to him. The unusual living conditions in this enormous, imposing building from the 12th century were not conducive to composing: the Carters were besieged by visitors and, among other things, had to organize a *Ferragosto* celebration with the villagers. This may have been one of the reasons that Carter set the *Sonatina* aside unfinished. It was not until five years later – under completely different technical premises – that he succeeded in completing a work for Sylvia Marlowe, namely the *Sonata for flute, oboe, cello, and harpsichord* (1952). Of his first attempt to make fruitful use of the harpsichord from a compositional standpoint, many sketches and drafts bearing witness to the created process have been preserved. Of these, a more or less complete draft of the first movement is of particular interest. The other two movements, on the other hand, are only documented in fragments: the draft of the second movement breaks off after 65 measures, and for the rondo finale, merely a few jottings and

sketches exist; these were later developed by Carter to become the final movement of the *Woodwind Quintet* (1948).

In Carter's *Sonatina*, the harpsichord is used primarily as a two-voiced melodic instrument, just as it had been in the *Sonatina for violin and harpsichord* of 1945 composed by his former teacher Walter Piston, to whom Carter dedicated a lengthy essay in 1946. This holds true particularly for the beginning of the first movement, which is fashioned in the style of a three-part invention. The neoclassical characteristics of the highly linear, contrapuntal movement – 228-measures in the “form of a sonatina” (a shortened sonata form without a development section) – are clearly discernible. Equally apparent, however, is Carter's effort to differentiate the rhythms by means of syncopation and changes of meters, and to make full use of the possibilities of a modern, expanded tonality. The music is anchored in the double tonality of B/B-flat (as is also the case in the first movement of the *Symphony No. 1* and in the *Piano Sonata*), the centering power of which is particularly evident at the end of the main sections (the exposition ending in an ostinato upon B, whilst the reprise resolves in B-flat major). That being said, the beginning shows how Carter deliberately exploits the entire chromatic range: the main theme beginning in measure 3 and played by the oboe is based on a twelve-tone scale, and the harpsichord's unison melodic line with which the movement begins is derived from the inversion of this scale – without, however, the whole being a dodecaphonic composition.

Felix Meyer

POEMS OF LOUIS ZUKOFSKY (2009)

for clarinet and soprano · Track 12–20

I. TALL AND SINGULARLY DARK (from Anew 1935–1944, No. 36)

Tall and singularly dark you pass among the breakers –
Companionship as of another world bordering on this;
To the intelligence fastened by the senses you are lost
In a world of sunlight where nothing is amiss:

For nothing but the sun is there and peace vital with the sun,
The heaviest changes shift through no feature more than a smile,
Currents spread, and are gone, and as the high waves appear,
You dive, in the calming are as lost awhile.

How in that while intelligence escapes from sense
And fear with hurled human might darkens upon bliss!
Till as again you stand above the waters
Fear turns to sleep as one who dreamt of falling, an abyss!

II. ALBA (1952) (from Some Time 1940–1956)

In sleep where all that's past goes on –
A dawn loves more than sleep.
Clear as leaves of spring.

Loves no less, wintering,
Greener than summer goes –
A sleep gainsays the dawn.

III. FINALLY A VALENTINE (from After I's 1961–1964)

There is	so the
a heart	faintest
has no	part of
complaint	it
better a-	has no
part	complaint
than	a
faint	part

IV. □ SLEEP (from Anew 1935–1944, No. 21)

O sleep, the sky goes down behind the poplars,
I scrape the gravel with my shoes and toe
The ties :
The milky moon is in the clearing.
Only the power-plant hurries in winter.

V. THE RAINS (from Anew 1935–1944, No. 28)

The rains, the rains	They cannot yield,
Toward spring pour thru	No more than weather
The winter night	Of their hemisphere:
And freeze to hail.	The rain that turns
Seasoned armies	To hail before
Tested in defeat	The thunderstorms,
Retreating now	The rains, the rains
In the order	Of spring call out.

VI. RUNE

Rune

ruinin'
runs

Mexico

VII. STRANGE (from *Anew* 1935–1944, No. 36)

Strange
To reach that age,
remember
a tide
And full
for a time
be young.

VIII. DAISY (from *80 Flowers* 1974–1978)

Bellis perennis daisy of history
ing lace water-formed a hid
pin-eyed thrum-eyed brehon-rule eve adam
adam eve meadows birth-hymn drupe-studded
strawberry oversell spring-freeze whipperwill storm

pie-daisy rays vogue green-erin discs
may not excel white double-ray largess
sails-gold-discs heritage fort at Montauk

IX. YOU WHO WERE MADE FOR THIS MUSIC

(from Barely and widely 1956–1958, No. 2)

You who were made for this music
or how else does it say you,

move thru your fingers, or your bow arm, lead
to this glory: God has – God's –
but one's deepest conviction –
your art, its use – you, happy,
by rote, by heart. Is thought?
What was broken was sense
but is happy again almost seen,
the first trembling of a string a worth
whose immortal ground drops so often
you plait viable stands for your use.
Or so pride loving itself looks
to more fortunate glory, with a power
apart from the trembling sense
only glory restores.

SWISS
CHAMBER
SOLOISTS

Sarah Wegener

Felix Renggli

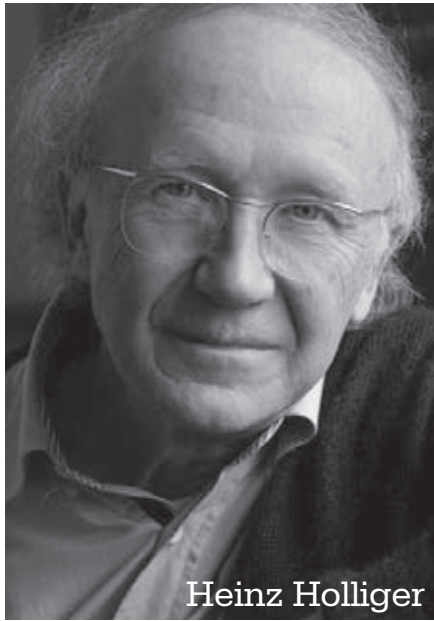
Olivier Darbellay

Diego Chenna

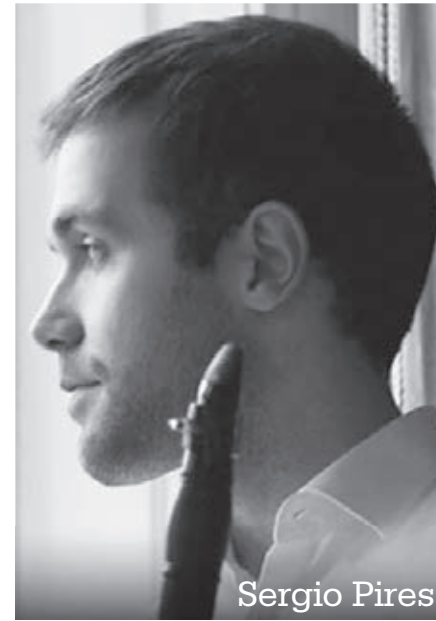
Irene Abrigo

Heinz Holliger

François Benda

Sergio Pires

Jürg Dähler

Daniel Haefliger

Peter Solomon

ZU DEN WERKEN

Musik als „Fons iuventatis“, als ein über 80 Jahre immer intensiver und leichter sprudelnder Quell der Jugend, genährt von einer allumfassenden Geistigkeit und lichterfüllten Menschlichkeit. Elliott Carters kompositorisches Werk spannt sich als vielfarbiger, unendlich weiter Himmelsbogen (arc-en-ciel) über die Welt der (Neuen?) Musik. Einen – notgedrungen kleinen – Ausschnitt dieses eindrucklichen Lebensbogens versucht die vorliegende CD sicht- und hörbar zu machen.

EIGHT ETUDES AND A FANTASY (1949/50)

for flute, oboe, clarinet and bassoon

Als eines der bedeutendsten Werke des modernen Bläserrepertoires stehen die 1949/50 komponierten *Eight Etudes and a Fantasy* zusammen mit dem 1951 geschaffenen monumentalen *Streichquartett Nr. 1*, den *Orchester-Variationen* und der *Sonata für Flöte, Oboe, Violoncello und Cembalo* als früheste tragende Säule für Carters Gesamtwerk. Jede Etüde gründet auf einem ganz bestimmten kompositorischen Problem:

I. Maestoso

Eine den ganzen Klangraum von fünf Oktaven in forte bis fortissimo ausschreitende 24-taktige Intrada von mehrfachen Oktav-Verdoppelungen bis zu grellen vierstimmigen Akkorden.

II. Quietly

Jedes Instrument spielt mehrmals eine 28-tönige Zweiunddreissigstel-Figur: Die Flöte viermal, beginnend auf gis, die Klarinette fünfmal auf h, die Oboe viermal

auf a und das Fagott dreimal auf e, wobei die Endtöne als Borduntöne ausgehalten werden und auch den Schlussakkord bilden.

III. Adagio possibile

Ein D-Dur-Dreiklang in enger Lage dreht sich um sich selbst und verändert somit ständig seine Farbe.

IV. Vivace

Bestehend aus einem aufsteigenden Achtel-Halbtonmotiv, teils vier Stimmen in Oktaven, drei Stimmen in Oktaven plus eine Stimme, zwei Stimmen in Oktaven plus zwei Einzelstimmen oder vier Einzelstimmen. Eine rasende Jagd der Zweitton-Motive, quasi in Hoquetus-Technik.

V. Andante

Über choralartig schreitenden Viertelnoten singen nacheinander die Oboe, das Fagott und die Flöte eine schwebende, später auch verzierte Melodie.

VI. Allegretto leggero

Sehr rasche, oft die Farbe wechselnde Tonrepetitionen, strukturiert durch klar herausstechende, fanfarenartige Einzelton-Rufe.

VII. Intensely

Über einen einzigen Ton – g, quasi die Tonika des D-Dur Dominantakkords aus dem *Adagio possibile*: Vier Takte crescendo, vier Takte diminuendo, elf Takte crescendo, zwölf Takte diminuendo.

VIII. Presto

Sehr rasches, eng intervalliges Perpetuum mobile, meist unisono, dazu marcato forte Einzeltöne oder gehaltene Töne.

IX. Fantasy (tempo giusto)

Sehr freie Fuge und Fantasie, gebildet aus dem Material der acht vorangehenden Etüden-Sätze.

LA MUSIQUE (2007)

for solo voice

Die Vertonung des Gedichts La Musique entstand zum 150. Jahrestag der Erstveröffentlichung von Charles Baudelaires Gedichtband Les Fleurs du Mal, aus dem es entnommen ist. Lucy Shelton, der das Stück auch zugeeignet ist, brachte es aus diesem Anlass bei einem Liederabend mit Baudelaire-Vertonungen als kleine Ergänzung zum ersten Mal zur Aufführung.

Elliott Carter, 2007

La musique souvent me prend comme une mer !
Vers ma pâle étoile,
Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther,
Je mets à la voile ;

La poitrine en avant et les poumons gonflés
Comme de la toile,
J'escalade le dos des flots amoncelés
Que la nuit me voile ;

Je sens vibrer en moi toutes les passions
D'un vaisseau qui souffre ;
Le bon vent, la tempête et ses convulsions

Sur l'immense gouffre
Me bercent. D'autres fois, calme plat, grand miroir
De mon désespoir !

Charles Baudelaire

STRING TRIO (2011)

Es handelt sich um eines der spätesten Werke von Elliott Carter. Er schrieb es im Alter von 103 Jahren. Die äußerst durchsichtige, aber sehr intensive Musik wird vor allem durch das dunkle Timbre der Viola bestimmt.

Bei der Planung dieses Streichtrios erkannte ich, dass die Viola einen dunkleren Klang hat als die brillantere Violine und das brillantere Cello. Auch wenn sie gehalten wird wie die Violine, ist sie doch größer, und die Finger müssen daher für die hohen Töne weiter greifen. Daher hatte ich das Gefühl, ich sollte der Viola eine eigene Stimme geben – eine Stimme, die aus dem restlichen Ensemble herausragen sollte. Das Werk ist Rolf Schulte, Richard O'Neill und Fred Sherry gewidmet. Es entstand im Mai 2011.

Elliott Carter

POEMS OF LOUIS ZUKOFSKY (2009)

for clarinet and soprano

Als Bewunderer von Louis Zukofskys Gedichten habe ich mir oft überlegt, sie zu vertonen – umso mehr, weil ich vor kurzem herausfand, dass auch Ezra Pound von ihnen sehr beeindruckt war. So wählte ich neun kurze Gedichte aus, vertonte sie für Stimme und Klarinette und widmete sie Zukofskys Sohn Paul, einem hervorragenden Geiger.

Elliott Carter

Beide Vokalwerke zeigen, wie wunderbar Carter für die menschliche Stimme schreibt. Vielleicht kommt hier zum Ausdruck, dass Carter als Student bei der strengen Nadia Boulanger in Paris sehr viele Bach-Kantaten und ältere a cappella-Werke als Chor-Tenor mitgesungen hat.

Die Gedichte von Louis Zukofsky im Original finden Sie auf Seite 15–19.

RETRACING II (2009)

for french horn

Zwischen 2002 und 2011 sind sechs kurze Solostücke (Retracings) entstanden, die sich manchmal fast zitatartig auf frühere Werke beziehen. *Retracing II* bewegt sich auf den Spuren der sehr exponierten Hornpartie aus dem *Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn* (1991).

NINE BY FIVE, WOODWIND QUINTET NO. 2

(vollendet am 11. Dezember 2009, dem 101. Geburtstag des Komponisten)

Als Charles Neidich mich fragte, ob ich für das ausgezeichnete New York Woodwind Quintett ein Stück schreiben würde, habe ich nach reiflicher Überlegung beschlossen, nach dem Vorbild des bezaubernden Bläsertrios Tre Per Sette meines verstorbenen Freundes Goffredo Petrassi ein Werk zu schreiben, in dem jeder Spieler mehrere Instrumente derselben Familie einsetzt. So spielt in Nine by Five der Flötist auch Piccolo, der Oboist auch Englischhorn und so weiter.

Das in den letzten Monaten des Jahres 2009 in New York entstandene Werk verläuft weitgehend linear und enthält Soli, Duette und sogar ein Quintett. Die einzelnen Teile sind durch ein Spiel mit intervallischen Bruchstücken gegeneinander abgesetzt.

Elliott Carter

61 Jahre nach dem Mademoiselle Nadia Boulanger gewidmeten, sehr traditionellen, neoklassischen *Bläserquintett Nr. 1* präsentiert der immer entdeckungsfreudige Komponist hier die etwas abgebrauchte Quintett-Formation in einem ganz neuen, ungewohnten Licht. Die Flöte wechselt mit Piccolo, die Oboe mit Englischhorn, die B-Klarinette mit Es-Klarinette, das Fagott mit Kontrafagott ab. Nur das Horn bleibt ohne Wechsellinstrument. Durch die verschiedenen Instrumenten-Kombinationen entsteht ein unerhörter Reichtum an Gestalten und Klangfarben. Der für Carters Spät-Stil typische, sparsame Tonsatz ist womöglich Voraussetzung für derart intensive, ausdrucksstarke Musik.

Elliot Carter und Heinz Holliger

SONATINA (1947)

for oboe and harpsichord

1st movement

Zum Abschluss der CD folgt die Dokument-Aufnahme der unveröffentlichten *Sonatine für Oboe und Cembalo* (1. Satz), die anlässlich des 100. Geburtstags von Elliott Carter von Peter Solomon (Cembalo) und mir (Oboe) uraufgeführt worden ist. Sie bringt uns zurück in die Frühzeit von Carters Komponieren: Eine Musik voller Eleganz und Durchsichtigkeit.

Heinz Holliger

ELLIOTT CARTER: SONATINA FOR OBOE AND HARPSICHORD

Über die Entstehungsumstände von Carters unvollendeter *Sonatina for Oboe and Harpsichord* ist wenig bekannt. Fest steht, dass sich der Komponist bereits im Sommer 1946 Gedanken über ein solches Stück machte und dass das Werk für die New Yorker Cembalistin Sylvia Marlowe (1908–1981) bestimmt war, eine Pionierin des modernen Cembalospiels, die bei Nadia Boulanger und Wanda Landowska studiert hatte und die Landowskas Erbe nicht zuletzt dadurch weiterführte, dass sie eine ganze Reihe zeitgenössischer Werke für das Cembalo initiierte und aufführte. Nach Carters Erinnerung entstand die *Sonatina* im Sommer 1947 während eines Aufenthalts im Dorf Èze an der französischen Côte d'Azur. Hier wohnte er mit seiner Familie in der Maison des Riquiers, die ihm der Komponist Samuel Barlow zur Verfügung gestellt hatte. Die ungewöhnlichen Lebensumstände in diesem altehrwürdigen, riesigen Gebäude aus dem 12. Jahrhundert – die Carters wurden von Besuchern belagert und mussten mit den Dorfbewohnern unter anderem eine Ferragosto-Feier ausrichten – war der kompositorischen Arbeit nicht förderlich. Dies mag mit ein Grund dafür gewesen sein, dass Carter die *Sonatina* unvollendet beiseite legte. (Erst fünf Jahre später gelang es ihm – unter ganz anderen technischen Prämissen –, ein Werk für Sylvia Marlowe fertigzustellen, nämlich die *Sonata for Flute, Oboe, Cello, and Harpsichord* (1952). Von seinem ersten Versuch, das Cembalo kompositorisch fruchtbar zu machen, sind allerdings etliche Skizzen und Entwürfe erhalten, die einen detaillierten Einblick in das Werkprojekt ermöglichen. Von besonderem Interesse ist dabei ein mehr oder weniger vollständig ausgearbeiteter Entwurf des ersten Satzes. Die anderen beiden Sätze sind dagegen nur fragmentarisch dokumentiert:

Der Entwurf des zweiten Satzes bricht nach 65 Takten ab, und zum Rondo-Finale existieren lediglich einige wenige Notizen und Skizzen, die Carter später im Schlusssatz des *Woodwind Quintet* (1948) weiterentwickelte.

Wie in der 1945 entstandenen *Sonatina for Violin and Harpsichord* seines ehemaligen Lehrers Walter Piston, dem Carter 1946 einen längeren Aufsatz widmete, ist das Cembalo in Carters *Sonatina* in erste Linie als zweistimmiges Melodieinstrument eingesetzt. Dies gilt in besonderem Maße für den Beginn des ersten Satzes, der wie eine dreistimmige Invention gestaltet ist. Dass dem stark linearen, kontrapunktischen Satz – einem 228 Takte langen Satz in Sonatinenform (einer verkürzten Sonatenform ohne Durchführungsteil) – ein neoklassizistischer Zug anhaftet, ist offensichtlich. Ebenso deutlich tritt jedoch Carters Bemühen zutage, die Rhythmik durch Synkopierungen und Metrumswechsel zu differenzieren und die Möglichkeiten einer modernen, erweiterten Tonalität auszuschöpfen. Zwar ist die Musik (wie dies auch für den Kopfsatz der *Symphony No. 1* oder die *Piano Sonata* gilt) in der Doppeltonalität H/B verankert, deren zentrierende Kraft besonders klar am Ende der Hauptabschnitte zum Tragen kommt. (Die Exposition mündet in ein Ostinato auf h, die Reprise löst sich nach B-Dur auf.) Aber gerade der Anfang zeigt, wie gezielt Carter das chromatische Total ausgenutzt hat: Das in Takt 3 einsetzende, von der Oboe vorgetragene Hauptthema beruht nämlich auf einer Zwölftonreihe. Die einstimmige Cembalo-Melodielinie, mit der der Satz beginnt, ist aus der Umkehrung dieser Reihe abgeleitet – ohne dass jedoch der Tonsatz insgesamt zwölftönig gestaltet wäre.

Felix Meyer

BIOGRAPHICAL NOTES

Just before the turn of the century, Jürg Dähler (Zurich), Daniel Haefliger (Geneva) and Felix Renggli (Basel) founded the **SWISS CHAMBER CONCERTS** (SCC). Bringing together leading musicians from all parts of the country with internationally renowned guest artists, the three artistic directors initiated the first Switzerland-wide chamber music project to feature concert series in Basel, Geneva, Lugano and Zurich. Top-level performances and innovative programming quickly made an excellent name for the Swiss Chamber Concerts in the Swiss music scene.

A flexible ensemble of top-class musicians, the **SWISS CHAMBER SOLOISTS** are able to meet the demands of the nearly unlimited chamber music repertory of several centuries. They regularly perform with internationally recognized soloists such as Heinz Holliger, Thomas Zehetmair, Christophe Coin, Christoph and Julian Prégardien, Sarah Wegener, Patricia Kopatchinskaja, Ilya Gringolts and Lawrence Power, to name just a few. The group's repertoire encompasses works from a wide variety of styles and periods from baroque – including performances on period instruments – to contemporary. An impressive list of works was written for, and premiered by the Swiss Chamber Soloists. From its foundation, the ensemble was invited to perform throughout Europe, in Asia, Australia and Japan. Excellent reviews as well as a number of radio and CD recordings attest to their outstanding reputation.

www.swisschamberconcerts.ch

BIOGRAFISCHE ANMERKUNGEN

Im Jahr 1999 haben Jürg Dähler (Zürich), Daniel Haefliger (Genf) und Felix Renggli (Basel) die **SWISS CHAMBER CONCERTS** (SCC) gegründet und damit die erste gesamtschweizerische Kammermusik-Konzertreihe mit gemeinsamen Aufführungszyklen in Basel, Genf, Lugano und Zürich ins Leben gerufen. Dank innovativer Programmgestaltung und Interpretationen auf höchstem Niveau konnten sich die Swiss Chamber Concerts schon bald in der Schweizer Musikszene einen Namen machen.

Um den vielfältigen Ansprüchen der schier unendlichen Kammermusikliteratur gerecht zu werden, entstand gleichzeitig mit den SCC ein flexibles Ensemble aus hochkarätigen Musikern, die **SWISS CHAMBER SOLOISTS**, mit international anerkannten Solisten wie Heinz Holliger, Thomas Zehetmair, Christophe Coin, Christoph und Julian Prégardien, Sarah Wegener, Patricia Kopatchinskaja, Ilya Gringolts, Lawrence Power und vielen anderen. Das Repertoire der Swiss Chamber Soloists umfasst alle Arten und Epochen der Kammermusik vom Barock – teils auf Originalinstrumenten gespielt – bis zur Gegenwart. Davon zeugt auch die eindrucksvolle Liste der den Swiss Chamber Soloists gewidmeten und von ihnen uraufgeführten Stücke. Schon im Jahr ihrer Gründung konzertierten sie in ganz Europa, in Asien, Australien und Japan. Kritiken, Radio- und CD-Aufnahmen in großer Zahl belegen ihren ausgezeichneten Ruf.

www.swisschamberconcerts.ch

RECORDING DATES AND LOCATIONS

Track 1–9, 21, 22

Recorded at Landgasthof Riehen, October 29-30, 2014, Switzerland

Track 10–20

Recorded at Kirche Marthalen, June 19, 2020, Switzerland

Recording Producer / Tonmeister: Andreas Werner

Editing: Andreas Werner

Track 23

RTS Radio Télévision Suisse

Recorded at Conservatoire de Genève, December 7, 2008, Switzerland

Recording Producer / Tonmeister: Luc Terrapon

Recording Engineer: Eric Lavanchy

Technical Engineer: Jean-Claude Renou

The release of this recording was made possible
by way of a grant left to Heinz Holliger by Elliott Carter.

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49(0)341-215 52-50 · Fax: +49(0)341-215 52-55

mail@genuin.de · www.genuin.de

English Translation: Taryn Knerr

Booklet Editorial: Johanna Brause

Cover: Elliott Carter at the University of California in Los Angeles (May 1984)

Manuscript page of the Sonatina for oboe and harpsichord by Elliott Carter (Paul

Sacher Stiftung, Basel)

Photography: Aaron Downie (Felix Renggli),

Nicolas Schöpfer (Daniel Haefliger), Priska Ketterer (Heinz Holliger, Peter Solomon),

Marvin Stellmach (Sarah Wegener), Friederike Roth (François Benda),

Natalia Michalec (Sergio Pires), Serban Mestecaneanu (Olivier Darbellay),

Daniel Vass (Diego Chenna), Sophie Robert-Nicoud (Irene Abrigo),

Rainer Suck (Jürg Dähler)

Graphic Design: Sabine Kahlke-Rosenthal

© + © 2021 GENUIN classics, Leipzig, Germany

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,

lending, public performance and broadcasting prohibited.