

ANALEKTA

GRYPHON TRIO
BEETHOVEN

Piano Trios

Op. 1 No. 2

Op. 97 "Archduke"

THE GRYPHON TRIO

Formed in 1993, the Gryphon Trio continues to delight audiences around the globe with their highly refined and dynamic performances. Based in Toronto, the Trio tours regularly throughout Canada, the United States, and Europe. Their celebrated recordings include works by Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Dvorak, Lalo and Shostakovich. With a strong commitment to expanding the piano trio repertoire, the Trio has commissioned and premiered over 50 works. Their 2004 recording, *Canadian Premieres*, features the work of leading Canadian composers and was awarded a Juno. Their most recent recording, *Tango Nuevo*, featured the music of Astor Piazzolla and Hilario Durán, and represented their tenth CD for the Analekta label.

As Canada's pre-eminent ensemble, the Trio continues to be actively involved in teaching and nurturing future generations of both classical musicians and audiences. In addition to master classes at schools and universities across North America, the Gryphon Trio members are Artists-in-Residence at the University of Toronto's Faculty of Music, where Dr. Parker is the Rupert E. Edwards Chair in Piano Performance and violinist Annalee Patipatanakoon is an Assistant Professor. The Trio has also collaborated with composer

Gary Kulesha and music commentator Rob Kapilow in presenting enriching lecture-demonstrations.

Strongly dedicated to pushing the boundaries of chamber music, the Trio has collaborated on special projects with clarinetist James Campbell, actor Colin Fox, choreographer David Earle, and a host of jazz luminaries at Toronto's Lula Lounge. Their most ambitious undertaking has been the groundbreaking multimedia production of Christos Hatzis' *Constantinople*, which has been performed in Canada, the United States, and was presented by the Royal Opera House at Covent Garden in England in 2006.

Cellist Roman Borys has taken the lead with the Trio's responsibilities as Artistic Directors of the Ottawa International Chamber Music Festival, a position they have held for two seasons. The Gryphon Trio has been a mainstay at the OICMF since its inception, the Festival of the Sound in Parry Sound, and many other chamber music festivals

THE GRYPHON TRIO

Depuis 1993, le Gryphon Trio continue de séduire le public partout au monde en partageant ses interprétations dynamiques et particulièrement raffinées. Basé à Toronto, le Trio se produit régulièrement, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou en Europe. Parmi ses enregistrements salués, on retrouve des œuvres de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Dvorak, Lalo et Chostakovitch. Son engagement face à l'élargissement du répertoire pour trio avec piano a mené le Gryphon Trio à commander et créer plus de 50 œuvres. *Créations d'œuvres canadiennes*, lancé en 2004, gagnant d'un prix Juno, était consacré aux œuvres de compositeurs canadiens éminents. Leur plus récent enregistrement, *Tango nuevo*, leur dixième sous étiquette Analekta, mettait quant à lui en lumière la musique d'Astor Piazzolla et Hilario Durán.

En tant qu'ensemble canadien de premier plan, le Trio continue de s'impliquer activement dans l'enseignement, tout en cherchant à enrichir musiciens et public de demain. En plus d'offrir des classes de maître dans des écoles et universités partout en Amérique du Nord, les membres du Gryphon Trio sont artistes en résidence à la faculté de musique de l'Université de Toronto, institution dans

laquelle Dr Parker occupe la chaire Rupert E. Edwards en interprétation piano et la violoniste Annalee Patipatanakoon est professeur adjoint. Le Trio a également collaboré avec le compositeur Gary Kulesha et le commentateur musical Rob Kapilow lors de conférences-démonstrations enrichissantes.

Vivement dédié à repousser les limites de la musique de chambre, le Trio a collaboré à des projets spéciaux avec le clarinettiste James Campbell, l'acteur Colin Fox, le chorégraphe David Earle et nombre de vedettes du jazz au Lula Lounge de Toronto. Enfin, l'une des collaborations les plus audacieuses du Gryphon Trio reste *Constantinople*, une œuvre multimédia novatrice de Christos Hatzis, présentée aussi bien au Canada qu'aux États-Unis ou au Royal Opera House de Covent Garden en Angleterre en 2006.

Le violoncelliste Roman Borys a pris l'initiative d'accepter au nom du Trio la responsabilité de directeurs artistiques du Festival de musique de chambre d'Ottawa, poste occupé par l'ensemble depuis deux saisons. Le Gryphon Trio a été l'invité du festival à de multiples reprises depuis sa mise sur pied, ainsi que du Festival of the Sound de Parry Sound et de plusieurs autres festivals de musique de chambre.

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Piano Trios, Op. 1 No. 2, Op.97

In late 1792, just one year after Mozart's death, Beethoven arrived in Vienna. There, he hoped to make good on Count Ferdinand Waldstein's prophecy: "with the help of assiduous labour you shall receive Mozart's spirit from Haydn's hands".

But in his first year in the great city of culture, Beethoven composed nothing of importance. Not even a year of lessons with Haydn, the gatekeeper of the Classical style, bore any fruit. That is, until the great master left for England in January 1794. Only then did his young pupil immerse himself in work. "This year must determine the complete man," wrote Beethoven in his diary. "Nothing must remain undone." He dug up some old sketches from Bonn and dashed off new material to produce a set of three piano trios. Each of considerable scope, they demonstrated his absorption of the Classical style (in part thanks to Haydn's tutelage) and hinted at future innovations.

The second trio's adventurous key plan (the *Largo* is unexpectedly in E major) mimics that of Haydn's contemporaneous "Gypsy Trio", also in G major. And in its cleverly-disguised recapitulation, the *Presto* finale contains another Haydnism: with all ears on the piano's meandering octaves, it slips the principal theme on the violin. If Haydn's example lurks

in the shadows, Mozart's stands in plain view: the piano central but not dominant; the elegant conversation among instruments; and the cello's newfound independence, its singing quality cast into relief.

To this artful synthesis of Haydn and Mozart, the aesthetically restless Beethoven grafted elements of his nascent revolutionism. Most obvious is the novel four-movement design, a first for the piano trio genre. The added scherzo brought the genre into the company of the more "serious" and lofty string quartet and symphony. More significant, however, are the new relationships Beethoven forged between the piano and strings. Consider, for instance, his handling of the principal theme in the Op. 1, No. 2 *Presto*, whose fast, repeated-note motif (introduced by the violin) is as idiomatic for the strings as it is virtually unplayable on the piano. His solution? Change the piano's version of the motif into a trill figure that, although different, is clearly equivalent. Piano and strings thus share the same material while retaining their individuality. And in a cheeky tour de force, Beethoven finds virtue in necessity: in due course, the violin imitates the piano's imitation!

Beethoven dedicated his Op. 1 trios, published in 1795, to Prince Karl von Lichnowsky, a Viennese musical patron with exquisite taste.

Lichnowsky, who had taken the young composer under his wing upon his arrival in Vienna, treated him like a son. For a time he even lodged him in his own house. And he instructed his servants to serve Beethoven first should they both happen to ring at the same time.

Since Beethoven never obtained an official court position, he depended upon the generosity of Viennese music-loving aristocrats such as Lichnowsky for his livelihood. (In 1800, Lichnowsky began paying the composer a sizeable annuity.) Among Beethoven's other devoted benefactors was the Archduke Rudolph, a talented amateur musician and younger brother of the Emperor of Austria. Beethoven dedicated his Fourth and Fifth Piano Concertos, and several other important works besides, to the Archduke. In 1809, the Archduke arranged a consortium of aristocrats to fund a lifelong annuity for the now-famous composer. In gratitude, Beethoven dedicated his last piano trio, Op. 97, composed in 1811, to the Archduke.

The "Archduke" trio is not only Beethoven's masterpiece in the genre but also one of his finest lyrical achievements. Its stately and expansive opening theme immediately establishes the monumental character of the whole piece. Compared to the Op. 1 trios, the string texture is far richer: sustained

double-stops in the violin and exquisite pizzicato passages of a scope never before attempted in a trio. Most striking, perhaps, is the carefully-wrought balance between piano and strings, the latter often serving as inner voices. The result is a finely blended sonority that rivals that of the more homogeneous string quartet.

A particularly delicate balance among instruments occurs in the latter part of the first movement's development. Distant echoes of the principal theme dissipate into a web woven with stealthy pizzicato and gossamer piano staccato and trills. A light breeze then wisps the fragile web into the ether; and in strides the recapitulation, now varied and ornamented.

In this movement—indeed, in the whole trio—Beethoven unfolds the musical argument at a leisurely pace. Ideas float by at a rate that allows each to be individually savoured and mulled over. This is Beethoven at his most reflective.

What follows is not a slow movement but a scherzo, the first such inner-movement reordering in a trio. Cheery and tuneful, the scherzo maintains the work's relaxed tone by attenuating the expected play on accent and rhythm so typical of the genre. A dark side nevertheless creeps into the central trio:

a slithery, chromatic fugato infuses the movement with an element of foreboding.

The ensuing *Andante* and finale, performed without break, combine into a large expanse that underscores the work's spaciousness. The slow movement's serene, chorale-like theme is the basis for four variations. The increasingly rapid rhythmic energy of each variation reaches a climax in the fourth, in which syncopation mingles with a dense string texture and elaborate piano figuration. The complicated texture unravels in the theme's restatement, now tinged with melancholy, and the movement sleepily drifts off... only to be jolted awake by the boisterous barnyard romp that follows—the kind of earthy rondo finale of which Beethoven was so fond.

Beethoven composed the “Archduke” trio at the tail end of the decade during which his art blossomed into full maturity. In this remarkably productive period he penned a multitude of masterpieces, including the opera *Fidelio* and the Fifth and Sixth Symphonies. Sixteen years after the publication of his Op. 1, and two years after Haydn's death, Beethoven's financial security was assured and his fame spreading internationally. Few had reason to doubt that he had fulfilled Waldstein's prophecy.

© Robert Rival

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Trios avec piano, op. 1 n° 2, op. 97

À la fin 1792, un an à peine après la mort de Mozart, Beethoven arrive à Vienne. C'est là qu'il espère voir réalisée la prophétie du comte Ferdinand Waldstein : « Par un labeur assidu, vous recevrez l'esprit de Mozart des mains de Haydn ».

Pourtant, lors de sa première année dans la grande ville de la culture, Beethoven ne compose rien d'importance. L'année de leçons avec Haydn, gardien du style classique, ne semble même pas porter fruit, du moins jusqu'à ce que le grand maître parte en Angleterre en janvier 1794. Seulement alors, son jeune élève se plonge dans le travail. « Cette année doit déterminer l'homme complet, écrit Beethoven dans son journal. Rien ne doit rester inachevé. » Il fouille dans ses cartons pour en extraire de vieux croquis de Bonn et écrit en vitesse du nouveau matériel, assemblant ainsi une série de trois trios avec piano. Tous de grande envergure, ils se veulent preuve de son assimilation du style classique (complétée en partie grâce aux enseignements de Haydn) et laissent entrevoir les éventuelles innovations.

L'audace du choix de tonalités du deuxième trio (le *Largo* est, de façon surprenante, en *mi* majeur) imite le Trio « avec rondo à la hongroise » de Haydn, son contemporain, également en *sol* majeur. Dans sa réexposition, le *Presto* final comprend un autre Haydnisme, astucieusement camouflé : alors que les oreilles sont happées par les méandres des octaves au piano, le premier thème se glisse au violon. Si l'influence de Haydn

se tapit dans l'ombre, celle de Mozart est assumée : le piano se veut fondamental mais non dominant, la conversation entre les instruments élégante et l'indépendance toute nouvelle du violoncelle et la qualité de son chant mises en relief.

À cette synthèse habile entre Haydn et Mozart, l'esthétiquement tumultueux Beethoven greffe des éléments puisés à même son esprit révolutionnaire naissant. On remarque avant toute chose la conception en quatre mouvements de l'œuvre, une première pour le trio avec piano. Le scherzo adjoint élève le genre vers ceux, plus « sérieux » et plus nobles, du quatuor à cordes et de la symphonie. Les nouveaux liens forgés par Beethoven entre le piano et les cordes sont encore plus significatifs. Prenons la façon dont il présente le premier thème du *Presto* de l'opus 1 n° 2 par exemple, un motif rapide de notes répétées (introduit d'abord au violon), aussi idiomatique pour les cordes que virtuellement injouable au piano. Sa solution ? Transformer la version pour piano du motif en un trille qui, même si différent, se veut clairement équivalent. Le piano et les cordes partagent ainsi le même matériel tout en maintenant leur individualité. Et dans un tour de force insolent, Beethoven trouve une vertu à la nécessité puisque, par la suite, le violon imitera l'imitation du piano !

Beethoven a dédié ses trios opus 1, publiés en 1795, au prince Karl von Lichnowski, un mécène musical viennois au goût exquis. Lichnowski, qui

avait pris le jeune compositeur sous son aile lors de son arrivée à Vienne, le traitait comme un fils, allant jusqu'à l'héberger pendant un certain temps et à exiger de ses serviteurs qu'ils servent Beethoven en premier si tous deux devaient sonner en même temps.

Beethoven n'ayant jamais obtenu de position officielle à la cour, il dépendait de la générosité des mélomanes aristocrates viennois tel Lichnowski pour sa subsistance. (En 1800, ce dernier devait commencer à verser au compositeur une rente annuelle substantielle.) Parmi les autres bienfaiteurs dévoués de Beethoven, il faut compter l'archiduc Rodolphe, talentueux musicien amateur et jeune frère de l'empereur d'Autriche. Beethoven devait lui dédier ses *Quatrième* et *Cinquième Concertos pour piano* et plusieurs autres œuvres importantes. En 1809, l'archiduc mit sur pied un consortium d'aristocrates qui financeraient une rente à vie pour le désormais célèbre compositeur. En témoignage de gratitude, Beethoven lui dédia son dernier trio, opus 97, composé en 1811.

Le Trio « Archiduc » n'est pas seulement un chef-d'œuvre du genre, mais aussi l'une des réalisations lyriques les plus réussies de Beethoven. Son thème d'ouverture, imposant et expansif, instaure le caractère monumental de toute la pièce. Si on la compare à celle des trios opus 1, la texture des cordes y est beaucoup plus riche. On y retrouve doubles cordes soutenues au violon et d'exquis passages *pizzicato* d'une portée

jamais tentée dans un trio. L'équilibre parfaitement calibré entre le piano et les cordes, ces dernières devenant souvent voix intérieures, est peut-être plus spectaculaire encore. Le résultat se veut une sonorité adroitement fondue, qui n'a d'égale que celle des plus homogènes quatuors à cordes.

Un équilibre particulièrement délicat entre les instruments se produit dans la dernière partie du développement du premier mouvement. Des échos distants du premier thème se dissipent en une toile dans laquelle *pizzicatos* furtifs et *staccatos* et trilles diaphanes au piano sont tissés. Une douce brise ne disperse ensuite le tissu fragile dans l'éther alors que la réexposition prend sa place, variée et ornée.

Dans ce mouvement—de fait, dans tout le trio—, Beethoven déploie le propos musical posément. Les idées flottent à une vitesse qui permet à chacune d'être savourée individuellement et retournée dans sa tête, quintessence de Beethoven à son plus pensif.

Ce qui suit n'est pas un mouvement lent mais un scherzo, le mouvement lent succédant au scherzo pour la première fois dans un trio. Joyeux et chantant, le scherzo conserve le style décontracté de l'œuvre tout en atténuant les jeux d'accents et de rythmes attendus, si typiques du genre. Néanmoins, une force sombre se glisse furtivement dans le trio central, un *fugato* glissant, chromatique, qui infuse le mouvement d'une touche de pressentiment.

L'*Andante* et le finale qui suivent, joués sans interruption, s'unissent en une large étendue qui souligne l'amplitude de l'œuvre. Le thème serein du mouvement lent, presque un choral, sert de matériau de base à quatre variations. L'énergie rythmique de plus en plus vive de chaque variation atteint un climax dans la quatrième, la syncope se confondant avec une texture dense des cordes et une figuration élaborée du piano. La trame complexe se dénoue quand le thème est réexposé, maintenant teinté de mélancolie, le mouvement flottant et s'éteignant paresseusement... jusqu'à ce qu'on l'éveille en sursaut par de bruyants ébats de basse-cour— en un rondo truculent comme Beethoven en a le secret.

Beethoven a composé le Trio «Archiduc» à la toute fin de la décennie qui a vu son art s'épanouir en une maturité complète. Dans cette période remarquablement productive, il a écrit une multitude de chefs-d'œuvre, dont l'opéra *Fidelio* et la *Cinquième* et *Sixième Symphonies*. Seize ans après la publication de son opus 1 et deux ans après la mort de Haydn, la stabilité financière de Beethoven est assurée et sa célébrité se propage internationalement. Il n'avait que bien peu de raisons de douter de voir accomplie la prophétie de Waldstein.

© Robert Rival

Traduction : Lucie Renaud

Recorded on December 8, 9 and 10 2008 at / Enregistré les 8, 9 et 10 décembre 2008
à la Salle François-Bernier, Domaine Forget.

Producer, Sound Engineer; Mix and Mastering / Réalisation, prise de son ; mixage et
masterisation : Carl Talbot, Productions Musicom

Editing Engineer / Monteur : Jeremy Tusz

Executive Producer, Artistic Director / Producteur, Directeur artistique : François Mario Labbé

Production Manager / Directrice de production : Julie M. Fournier

Production Assistant / Assistant de production : Simon Gamache

Piano Technician / Accordeur : Michel Pedneau

Liner Notes / Notes de livret : Robert Rival

Proofreading / Révision : Rédaction LYRE

Photo Gryphon Trio : © Kazuki Ishikura

Cover picture, Graphic Design and Production / Photo de couverture, Conception
et production graphique : Pyrograf

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. / 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.

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Department of Canadian Heritage
(Canada Music Fund). / Nous reconnaissons l'aide financière du gouvernement du Canada par l'entremise du
Patrimoine canadien (Fonds de la musique du Canada).

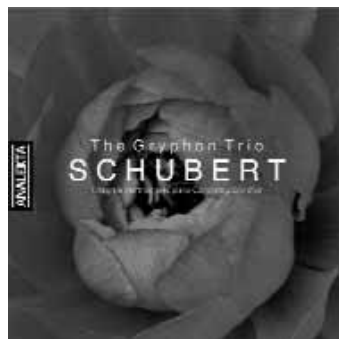
AN 2 9858 Analekta is a trademark of Groupe Analekta Inc. All rights reserved. Made in Canada. Analekta est une
marque déposée de Groupe Analekta Inc. Tous droits réservés. Fabriqué au Canada.

YOU WILL ALSO LIKE / VOUS AIMEREZ ÉGALEMENT

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732-1809)

Piano Trios / Trios avec piano
2008 / AN 2 2013-1999 / FL 2 3104

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)

Complete Piano Trios / Intégrale des trios avec piano
2007 / AN 2 9855-6

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756-1791)

Complete Piano Trios / Intégrale des trios avec piano
2006 / AN 2 9827-8

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Piano Trios, Op. 1, Nos. 1 & 3 / Trios avec piano, op. 1 n° 1 & 3
2003 / FL 2 3170

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)

Piano Trio in G Major, Op. 1 No.2

Trio avec piano en *sol* majeur, opus 1 n° 2

1. <i>Adagio – Allegro vivace</i>	12:10
2. <i>Largo con espressione</i>	10:24
3. <i>Scherzo (Allegro)</i>	8:05
4. <i>Finale. Presto</i>	3:26

Piano Trio in B Flat Major, Op. 97 “Archduke”

Trio avec piano en *si* bémol majeur, opus 97 « L’Archiduc »

5. <i>Allegro moderato</i>	13:12
6. <i>Scherzo (Allegro)</i>	7:04
7. <i>Andante cantabile ma però con moto. Poco più adagio</i>	12:44
8. <i>Allegro moderato. Presto</i>	7:16

TOTAL 74:33

The Gryphon Trio

Annalee Patipatanakoon, *violin / violon*

Roman Borys, *cello / violoncelle*

Jamie Parker, *piano*