

PATRICIA O'CALLAGHAN
GRYPHON TRIO

BROKEN HEARTS & MADMEN

GRYPHON TRIO

Annalee Patipatanakoon, violin
Roman Borys, cello
Jamie Parker, piano

Having impressed international audiences and the press with their highly refined, dynamic performances, the Gryphon Trio has firmly established itself as one of the world's preeminent piano trios. With a repertoire that ranges from the traditional to the contemporary and from European classicism to modern day multimedia, the Gryphons are committed to redefining chamber music for the 21st century.

Pushing the boundaries of chamber music, the Trio has commissioned and premiered over fifty new works from established and emerging composers around the world, and has collaborated on special projects with clarinetist James Campbell, actor Colin Fox, choreographer David Earle, and a host of jazz luminaries at Lula Lounge, Toronto's leading venue for jazz and world music. Their most ambitious undertaking to date is a groundbreaking multimedia production of composer Christos Hatzis's epic work *Constantinople*, which they have brought to audiences across North America and at the Royal Opera House in London.

The ensemble-in-residence at Music Toronto for ten years, the Gryphon Trio tours extensively throughout North America and Europe. The group's flagship educational project Listen Up! launched in the 2010-11 season in Almonte, Ontario. Created by the Trio in collaboration with composer Andrew Staniland and music educator Rob Kapilow from *What Makes it Great?*, Listen Up! involves an entire school in the creation of a new work for choir and piano trio. The project continues in 2011-12 in the communities of Hamilton and Midland, Ontario, and will travel to Kingston, Ontario in 2012-13.

The Trio's thirteen celebrated recordings on the Analekta label are an encyclopedia of works by Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Dvorak, Lalo, Shostakovich, and Piazzolla. Their 2011 recording of piano trios by Ludwig van Beethoven was acknowledged with a coveted Juno Award from Canadian Academy of Recording Arts and Sciences in the Best Classical Album: Solo and Chamber Music category. This was the Trio's second Juno Award, having previously won for their 2004 release *Canadian Premieres*, featuring new works by leading Canadian composers.

Deeply committed to the education of the next generations of audiences and performers alike, the Gryphons take time out of their busy touring schedule to conduct masterclasses and workshops at universities and conservatories across North America, and are Artists-in-Residence at the University of Toronto's Faculty of Music. In addition to Listen Up!, the Trio's educational initiatives include a series of in-depth lecture performances with composer Gary Kulesha that examine the art of chamber music through the centuries, and the Young Composers Program at Toronto's Claude Watson Arts High School.

Gryphon cellist Roman Borys is entering his fifth season as Artistic Director of the Ottawa International Chamber Music Festival, where Annalee Patipatanakoon and Jamie Parker serve as Artistic Advisors.

GRYPHON TRIO

Annalee Patipatanakoon, violon

Roman Borys, violoncelle

Jamie Parker, piano

En séduisant public et critique avec ses interprétations extrêmement raffinées et dynamiques, le Gryphon Trio s'est fermement établi en tant que l'un des trios avec piano les plus importants sur la scène internationale. Avec un répertoire aussi bien traditionnel que contemporain, évoquant aussi bien le classicisme européen que le multimédia d'aujourd'hui, le Gryphon Trio est convaincu de la nécessité de redéfinir la musique de chambre au 21e siècle.

Repoussant les limites de la musique de chambre, le Gryphon Trio a commandé et créé plus de 50 œuvres à des compositeurs établis ou émergents d'un peu partout dans le monde, et 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*, de Christos Hatzis présentée aussi bien en Amérique du Nord qu'au Royal Opera House de Londres.

Ensemble en résidence à Music Toronto pendant dix ans, le Gryphon Trio se produit lors de nombreuses tournées en Amérique du Nord et en Europe. Le projet éducatif phare du groupe, Listen Up!, a été lancé lors de la saison 2010-11 à Almonte, en Ontario. Créé par le Trio en collaboration avec le compositeur Andrew Staniland et le pédagogue Rob Kapilow de What Makes it Great?, Listen Up! permet à une école entière de travailler à la création d'une œuvre pour chœur et trio avec piano. Le projet sera offert lors de la saison 2011-12 aux communautés d'Hamilton et Midland (Ontario) et sera implanté à Kingston (Ontario) en 2012-13.

Les 13 enregistrements salués du Trio sous étiquette Analekta se veulent une encyclopédie d'œuvres signées Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Dvorak, Lalo, Chostakovitch et Piazzolla. Son enregistrement 2011 des trios avec piano de Ludwig van Beethoven s'est mérité le convoité Juno de la Canadian Academy of Recording Arts and Sciences dans la catégorie « meilleur album classique : solo ou musique de chambre ». Ce prix Juno était le second décerné au

Trio, qui avait déjà obtenu en 2004 le prix pour *Création d'œuvres canadiennes*, mettant en lumière de nouvelles œuvres de compositeurs canadiens importants.

Convaincu de la nécessité d'investir dans l'éducation des interprètes et du public de demain, le Gryphon Trio continue de dégager des plages de son horaire de tournée chargé afin d'offrir des cours de maître dans des écoles et universités partout en Amérique du Nord, en plus d'être artiste en résidence à la faculté de musique de l'Université de Toronto. En plus du programme Listen Up!, le Trio a également présenté une série de conférences-concerts approfondies avec le compositeur Gary Kulesha abordant l'art de la musique de chambre au fil des siècles et a pris part au programme pour jeunes compositeurs du Claude Watson Arts High School de Toronto.

Le violoncelliste du Gryphon Trio Roman Borys complète sa cinquième saison en tant que directeur artistique du Festival de musique de chambre d'Ottawa. Annalee Patipatanakoon et Jamie Parker sont conseillers artistiques de l'organisation.

PATRICIA O'CALLAGHAN

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.

In 1996, she got a Chalmer's Grant, 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* and was saluted 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, formerly of the Barenaked Ladies, has received critical and popular praise. She is presently involved in two new recording projects that will see their release in 2011.

Ms. O'Callaghan divides her time between recording CDs, touring her own shows, and collaborating on other interesting projects. Some collaborations include singing with Bryn Terfel at Roy Thompson Hall, touring the multi media opera *Constantinople* by Christos Hatzis, produced by The Gryphon Trio, 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*. Recent appearances include opening the 2007 season with Soulpepper Theatre Company playing the role of Polly Peachum in *Threepenny Opera*. In 2010, she sang with the Calgary and Edmonton Operas, as well as with Alberta Ballet in Weill's *The Seven Deadly Sins*. She is beginning her third year as one of twelve *Resident Artists* at The Young Centre for Performing Arts in Toronto.

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 cabaret to a broad-based audience.

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.

En 1996, elle a reçu le Prix 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 la salua en tant que «... l'une des interprètes de cabaret les plus prometteuses de sa génération». L'étiquette Teldec/Warner s'est alors occupée de sa distribution hors des frontières du Canada et lui a permis d'effectuer une tournée en périphérie en Europe et en Amérique du Nord de son troisième disque, *Real Emotional Girl*. Son plus récent enregistrement, *Naked Beauty*, coproduit par Steven Page, ancien des Barenaked Ladies, suscite de nombreux éloges tant critiques que publics. Elle travaille maintenant à deux autres projets d'enregistrements qui verront le jour en 2011.

L'horaire de Mme O'Callaghan inclut des tournées de spectacles, des enregistrements et des collaborations à des projets stimulants. Elle a notamment chanté avec Bryn Terfel au Roy Thompson Hall, a participé à la tournée de l'opéra multimédia *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*. Récemment, on a pu l'entendre 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* et, l'année dernière, avec les compagnies d'opéra de Calgary et d'Edmonton, ainsi qu'à l'Alberta Ballet, dans une interprétation des *Sept Péchés capitaux* de Weill. Elle complète sa troisième année en tant que l'une des douze artistes en résidences du Young Centre for Performing Arts in Toronto.

Elle a également eu la joie de participer 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 suivant son cœur, au grand plaisir d'un large public.

BROKEN HEARTS & MADMEN

The most adventurous sounds are those that defy restrictive labels and easy categorization. Eclecticism has long been a mainstay of the jazz and pop worlds, where experimentation is encouraged and celebrated. But chamber music, with its roots in specific classical repertoire, has often been limited by advocates intent on simply keeping old traditions alive. Canada's Gryphon Trio, one of North America's top chamber ensembles, is committed to changing that.

It was at Lula Lounge, Toronto's premier live music venue, that the Gryphons proved their commitment to changing the context for chamber music. This venture into the wider community, supported by Music TORONTO and its artistic producer Jennifer Taylor, represented a creative turning point. Working with jazz and world-music artists, the Trio launched a series of programs that thrilled audiences with their mix of classical repertoire with Cuban and Brazilian music. One of those shows, featuring tangos, pop tunes and Mexican folksongs, reunited the Gryphons with their *Constantinople* partners, Patricia O'Callaghan and Robert Occhipinti, and led to this groundbreaking recording.

Broken Hearts & Madmen is unlike any previous chamber music album. Produced again by Occhipinti, a classically trained jazz musician renowned for his work in Latin music who has also toured with experimental hip-hop stars Gorillaz, it was recorded like a pop album, with

live in-studio performances and close miking of the musicians. Musically, the album is global in spirit, mixing Latin songs with jazz-tinged tunes by some of pop's most revered composers.

From Nick Drake and Laurie Anderson to Los Lobos and Lhasa, the range of material on *Broken Hearts & Madmen* is admirably genre-stretching. The record moves naturally from the bittersweet *Cucurrucucu Paloma*, a Mexican mariachi, to *I Want You*, on which O'Callaghan plumbs the emotional depths of Elvis Costello's tortured love song. Astor Piazzolla's *Yo Soy Maria*, showcases the Trio's torrid rhythmic drive, as does a spirited flamenco rendition of *Volver*, the Carlos Gardel tango and title song for Pedro Almadovar's movie starring Penelope Cruz.

O'Callaghan is perfectly suited to capture the passion of these songs. She learned Spanish and fell in love with Hispanic music while living in Mexico as a teenager. She demonstrates her facility with the language and the emotions of the songs on *La Confession* and *Los Peces*, two Spanish numbers by the Juno Award-winning Montreal singer Lhasa. O'Callaghan's multilingual fluency, meanwhile, comes in handy on *La Foule*, a Peruvian waltz that Edith Piaf demanded be rewritten into a French café song of heartbreak.

O'Callaghan, who *Billboard* called “the most promising cabaret performer of her generation,” trained as an opera singer but soon gravitated toward the music of Kurt Weill and Leonard Cohen. She has since recorded everything from Erik Satie to Bob Dylan. “My career has been very much about bridging classical music with the worlds of pop and folk music,” she admits. The same can be said of the Gryphon Trio. With *Broken Hearts & Madmen*, the Gryphons and O'Callaghan have taken chamber music out of its sometimes stuffy confines and bravely thrust it in a truly global direction.

© Nicholas Jennings

Les sonorités les plus aventureuses sont celles qui défient les étiquettes restrictives et les catégorisations faciles. L'éclectisme a depuis longtemps été l'un des piliers du jazz et de la musique populaire, univers qui encouragent et célèbrent l'expérimentation. Plongeant ses racines dans le répertoire classique pointu, la musique de chambre a pourtant souvent résisté au mouvement, ralentie peut-être par une volonté de maintenir les anciennes traditions vivantes. Le Gryphon Trio, l'un des ensembles de musique de chambre nord-américains les plus réputés, croit fermement en la nécessité de changer cette donne.

C'est au Lula Lounge, lieu important de diffusion de musique en spectacle, que le Gryphon a prouvé que cette volonté de transformer la musique de chambre était réelle. Soutenue par Music TORONTO et sa productrice artistique Jennifer Taylor, cette initiative visant à rejoindre un plus large public s'est révélé un tournant créatif. En collaborant avec des artistes jazz et des spécialistes des musiques du monde, le Trio a initié une série de programmes qui ont emballé le public grâce au mariage du répertoire classique avec la musique cubaine et brésilienne. L'un de ces spectacles, qui proposait des tangos, des chansons populaires et des chants folkloriques mexicains, a permis au Gryphon de renouer des liens avec ses partenaires de *Constantinople*, Patricia O'Callaghan et Roberto Occhipinti, première étape ayant mené à cet enregistrement novateur.

Broken Hearts & Madmen ne ressemble à aucun autre album de musique de chambre précédemment lancé. Produit de nouveau par M. Occhipinti, musicien jazz de formation classique reconnu pour son travail sur le répertoire latin, qui a de plus effectué des tournées avec les vedettes du hip-hop expérimental Gorillaz, l'album a été enregistré comme l'aurait été un disque populaire, avec des interprétations en direct en studio, captées par des micros rapprochés. Musicalement, le tout se veut inclusif et intègre des chansons latines à des airs infusés de jazz signés par certains des compositeurs populaires les plus salués.

De Nick Drake et Laurie Anderson à Los Lobos et Lhasa, la variété de matériel proposé sur *Broken Hearts & Madmen* repousse admirablement les limites du genre. On passe avec naturel du doux amer *Cucurrucucu Paloma*, un mariachi mexicain, à *I Want You*, dans laquelle O'Callaghan sonde les profondeurs émotionnelles de la chanson d'amour torturée d'Elvis Costello. *Yo Soy Maria* d'Astor Piazzolla prouve le dynamisme rythmique du Trio, tout comme l'interprétation flamenco fougueuse de *Volver*, tango de Carlo Gardel et thème du film de Pedro Almadovar mettant en vedette Penelope Cruz.

Patricia O'Callaghan sait parfaitement comment capter la passion de ces chansons. Elle a appris l'espagnol et est tombée amoureuse de la musique latino-américaine alors qu'elle habitait à

Mexico à l'adolescence. Elle démontre son talent pour la langue et la transmission d'émotions en chanson dans *La Confession* et *Los Peces*, deux plages en espagnol signées par Lhasa, chanteuse montréalaise lauréate d'un Juno. L'aisance pour les langues d'O'Callaghan lui sert également dans *La Foule*, une valse péruvienne qu'Édith Piaf avait transformée en chanson crève-cœur de café française.

Saluée par *Billboard* comme « la chanteuse de cabaret la plus prometteuse de sa génération », Mme O'Callaghan a pourtant fait ses premières armes comme chanteuse d'opéra, avant de se sentir rapidement interpellée par la musique de Kurt Weill et de Leonard Cohen. Elle a depuis tout enregistré, d'Erik Satie à Bob Dylan. « Ma carrière a été principalement motivée par cette volonté de rapprocher la musique classique des univers des musiques populaire et folklorique », admet-elle. On peut en dire autant du Gryphon Trio. Avec *Broken Hearts & Madmen*, le Gryphon Trio et O'Callaghan ont extrait la musique de chambre de son parfois poussiéreux cadre, la lançant avec bravoure dans une direction parfaitement globale.

© Nicholas Jennings

Traduction : Lucie Renaud

«Special thanks to / Un merci tout spécial à: Roberto Occhipinti, Jennifer Taylor & MusicTORONTO, Jose Ortega, Lula Lounge, Sandy Nicholson, Andrew Kwan, David Schotzko, & Chamber Factory: Works for Small Ensembles, whose generous support made this project possible.»

Recorded at the / Enregistré au: Canterbury Studio

Producer / Réalisation: Roberto Occhipinti
Sound Engineer / Prise de son: Jeremy Darby
Mix / Mixage: Jeff Wolpert, Desert Fish Studio
Mastering / Masterisation: Peter J. Moore, E Room
Assistant Engineer / Assistant preneur de son: Andrew Heppner

Executive Producer, Artistic Director / Producteur, Directeur artistique: François Mario Labbé
Production Manager / Directrice de production: Julie M. Fournier
Production Assistant / Assistante de production: Geneviève Langelier
Proofreading / Révision: Rédaction LYRE
Photos: Sandy Nicholson
Cover art work / Concept de la couverture: Jose Ortega
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 also profits from the Refundable Tax Credit for Quebec sound recordings. / 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 de la SODEC et bénéficie également du Programme du crédit d'impôt pour la production d'enregistrements sonores.

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 9870 Analekta is a trademark of Groupe Analekta Inc. All rights reserved. Analekta est une marque déposée de Groupe Analekta Inc. Tous droits réservés. Made in Canada. Fabriqué au Canada.

Nick Drake, Arr.: Roberto Occhipinti	
1. <i>River Man</i>	4:06
Carlos Gardel	
/ Alfredo Lepera, Arr.: Roberto Occhipinti	
2. <i>Volver</i>	3:57
Tomás Méndez, Arr.: Hilario Duran	
3. <i>Cucurrucucu Paloma</i>	4:12
Traditional, Arr.: Hilario Duran	
4. <i>Los Peces</i>	3:00
Laurie Anderson, Arr.: Roberto Occhipinti	
5. <i>Pieces and Parts</i>	3:58
Los lobos, Arr.: Hilario Duran	
6. <i>Estoy Sentado aquí</i>	2:40
Enrique Diezo, Michel Rivgauche	
/ Angel Cabral, Arr.: Hilario Duran	
7. <i>La Foule</i>	2:55
Astor Piazzolla / Horacio Ferrer, Arr.: Andrew Downing	
8. <i>Yo soy Maria</i>	3:16
Leonard Cohen, Arr.: Roberto Occhipinti	
9. <i>The Gypsy's Wife</i>	5:24
Arsenio Rodriguez, Arr.: Hilario Duran	
10. <i>Flor de la Canela</i>	4:55
Lhasa de Sela et al., Arr.: Roberto Occhipinti	
11. <i>La Confession</i>	3:51
Elvis Costello, Arr.: Roberto Occhipinti	
12. <i>I Want You</i>	6:38