

BEETHOVEN

MOZART

SCHUBERT

MENDELSSOHN

SHOSTAKOVICH

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 outreach project *Listen Up!* was launched in the 2010-11 season. Created by the Trio in collaboration with composer Andrew Staniland and music educator Rob Kapilow, *Listen Up!* involves entire communities in the creation of a new work for choir and piano trio. The Gryphon Trio is currently planning *Listen Up!* projects throughout Canada with the intent of bringing new listeners to Classical music.

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 most recent 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 the OICMS's 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 traditionnel aussi bien 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 de 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 aus-

si 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.

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-concert 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. Anna-lee Patipatanakoon et Jamie Parker sont conseillers artistiques de l'organisation.

The piano trio gained popularity in the second half of the 18th century with the introduction of the pianoforte. The new instrument, more expressive than its predecessors, thrilled musicians and fans alike. Composers rushed to create works showcasing its possibilities resulting in the creation of chamber music intended for performance within the family or among friends.

Mozart composed half a dozen works for the new ensemble throughout his career. An early attempt, the *Divertimento* K. 254 from 1776, might be considered a sonata for accompanied piano, the violin conversing with the pianist's right hand and the cello supporting the left. Later works show the composer breaking away from the conventional dictates of sonata form, introducing broader formal dimensions and dramatic elements: a richly ornamented cantilena here (in the Trio K. 502), a contrasting theme with Bohemian accents there (in the Trio K. 542 finale), or taking us into the operatic universe of *Le Nozze di Figaro* (Trio K. 548).

If **Beethoven's** Op. 1 trios demonstrate a young musician still influenced by Haydn's teachings, then the trios of Op. 70 are doubly impressive for the skill with which the musician from Bonn transcends these lessons in works imbued with theatricality ("Ghost" Trio), and subtlety of emotion (Op. 70, No. 2). The "Archduke" Trio, composed just three years later, is a true masterpiece. Featuring a particularly dense structure in which the chords become interior voices, it succeeds in establishing an expressive balance and dialogue between the piano and strings.

Schubert waited until the last year of his short life to offer two highlights of the piano trio repertoire: No. 1 in B-flat major, D. 898 and No. 2 in E-flat major, D. 929. His only other works for the form are *Sonatensatz* D. 28, a graceful work he wrote while studying with Salieri, and a late *Notturmo* of troubling beauty, D. 897, probably a discarded slow movement from his Trio D. 898.

Along with his authoritative String Octet Op. 20, **Mendelssohn's** two trios with piano represent a summary of his chamber music production. A mature work, the Trio in D Minor balances dense contrapuntal passages with subtle instrumental textures, imbuing the piece with light, finesse, expressivity, and a certain mischief reminiscent of his *A Midsummer Night's Dream*. Six years later, his Trio in C Minor marks another major achievement in the trio repertoire. The slow movement evokes the most sublime *Songs Without Words*, while the finale is positively orchestral, with the pianist abandoning the role of accompanist to become orator.

Shostakovich wrote music for the genre just twice. In the Trio Op. 9 one can hear the enthusiasm of a student at the Saint Petersburg Conservatory, and the very foundations of the composer's characteristic language – a juxtaposition of anxiety and humour not lacking in romanticism. Written 21 years later, in 1944, his Op. 67 wavers between austerity, fluidity, latent sadness and borrowings from Jewish folklore (a subtle reference to the

horror of the Nazi death camps of Treblinka), as the immediately preceding years had deposited their weight of pain.

Any decision to record the complete works of a single composer holds particular interest for performers. Especially when these works encompass the whole of an artist's career, they allow the listener to trace a striking portrait of the evolution of the composer's language. The works recorded here by the Gryphon Trio are snapshots of the composer's lives. They invite us to join them on an interior journey. Juxtaposed with the early works, the mature works speak to us in a new way: exciting in the listener a desire to understand more deeply musical evolution of their creators.

Lucie Renaud

Translation: Annie P. Prothin

For more details about these great piano trios, visit Analekta.com

Le trio avec piano obtient ses premières lettres de noblesse dans la seconde moitié du 18e siècle, alors que les amateurs s'emballent pour ce nouvel instrument, le pianoforte, moins limité au niveau de l'échelle de nuances. En écho à cet engouement, les compositeurs se hâtent de lui offrir un répertoire mettant en valeur ses capacités, dont de nombreuses pages de musique de chambre, à s'approprier en famille ou entre amis.

Mozart consacra au genre une demi-douzaine d'œuvres. Si le *Divertimento* K. 254, premier essai daté de 1776, relève plutôt de la sonate pour piano accompagnée, le violon dialoguant avec la main droite du pianiste, le violoncelle appuyant le travail de la gauche, la forme s'affranchit des diktats dix ans plus tard et possède maintenant dimensions généreuses et éléments dramatiques. Mozart y déjoue les conventions de la forme sonate, propose ici une cantilène richement ornée (dans le Trio K. 502), là un thème contrastant aux accents de Bohême (dans le final du Trio K. 542) ou nous fait basculer dans l'univers des *Nozze di Figaro* (Trio K. 548).

Si les trios de l'opus 1 de **Beethoven** nous laissent deviner un jeune musicien encore tributaire des enseignements de Haydn, les trios opus 70 impressionnent par l'habileté avec laquelle le maître de Bonn transcende justement ces acquis en une page imbue de théâtralité (Trio «des Esprits») ou qui fait la part belle à la subtilité des émotions (opus 70 n° 2). Trois ans à peine plus tard, il signe un véritable chef-d'œuvre avec son Trio «Archiduc», à la texture particulièrement touffue, dans laquelle les cordes deviennent voix intérieures, établissant adroitement un dialogue expressif avec le piano.

Schubert attendra la dernière année de sa courte vie pour offrir deux sommets du genre. Seuls autres témoins de son intérêt pour la forme: son *Sonatasatz* D. 28, gracieuse page écrite alors qu'il étudiait avec Salieri, et un *Notturmo* tardif D. 897, vraisemblablement mouvement lent rejeté du Trio D. 898, d'une troublante beauté.

Avec son magistral Octuor pour cordes opus 20, les deux trios avec piano de **Mendelssohn** représentent un concentré

de sa production de musique de chambre. Œuvre de maturité, son Trio en *ré* mineur démontre l'atteinte d'un équilibre entre la densité des passages contrapuntiques et la subtilité des textures instrumentales, le compositeur y instillant lumière, finesse, expressivité et une espièglerie qui rappelle son *Songe d'une nuit d'été*. Complété six ans plus tard, son Trio en *do* mineur, dont le mouvement lent évoque les plus sublimes *Romances sans paroles*, au final volontiers orchestral, aborde un autre registre, en offrant une partition touffue au pianiste, qui délaisse son rôle d'accompagnateur et devient orateur.

Chostakovitch n'écrira pour la formation qu'à deux reprises. Si on retrouve dans son Trio opus 9 la fougue de l'étudiant au Conservatoire de Saint-Pétersbourg, on y décèle aussi les bases mêmes du langage caractéristique du compositeur, une juxtaposition d'anxiété et d'humour, non dépourvue d'un certain romantisme. Écrit 21 ans plus tard, en 1944, son opus 67 oscille quant à lui entre austérité, fluidité, tristesse latente et emprunts au

folklore juif, référence subtile à l'horreur des camps de la mort nazis de Treblinka, les années ayant déposé leur poids de douleur.

Pour des interprètes, la décision d'enregistrer l'intégrale des œuvres d'un compositeur donné possède un intérêt certain. En effet, particulièrement quand les jalons retenus embrassent l'ensemble de la carrière d'un créateur, elles permettent de tracer un portrait saisissant de l'évolution de son langage. Instantanés d'une vie, d'une époque, les trios interprétés ici par le Gryphon Trio invitent au voyage intérieur. Juxtaposées aux pages de jeunesse, les œuvres de maturité nous parlent autrement, nous font vibrer, en une volonté consciente de mieux connaître le parcours de ceux qui les ont initiées.

© **Lucie Renaud**

CD 1

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Divertimento in B flat Major / Divertimento en *si* bémol majeur, K. 254

1. *Allegro assai* 6:20
2. *Adagio* 7:55
3. *Rondeau – Tempo di Menuetto* 6:56

Trio in G Major / Trio en *sol* majeur, K. 496

4. *Allegro* 8:53
5. *Andante* 7:17

6-12. Thema & Variations

6. Thema 0:54
7. Variation 1 0:56
8. Variation 2 0:59
9. Variation 3 0:57
10. Variation 4 1:38
11. Variation 5 3:10
12. Variation 6 1:36

Trio in B flat Major / Trio en *si* bémol majeur, K. 502

13. *Allegro* 8:37
14. *Larghetto* 8:54
15. *Allegretto* 6:19

CD 2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Trio in E Major / Trio en *mi* majeur, K. 542

1. *Allegro* 7:33
2. *Andante grazioso* 5:01
3. *Allegro* 7:05

Trio in C Major / Trio en <i>do</i> majeur, K. 548	
4. Allegro	7:21
5. Andante cantabile	9:14
6. Allegro	4:22
Trio in G Major / Trio en <i>sol</i> majeur, K. 564	
7. <i>Allegro</i>	5:19
8-14. Thema & Variations	
8. Thema (<i>Andante</i>)	7:04
9. Variation 1	0:59
10. Variation 2	1:00
11. Variation 3	0:55
12. Variation 4	1:00
13. Variation 5	1:06
14. Variation 6	1:00
15. <i>Allegretto</i>	4:50
CD 3	
Ludwig Van Beethoven (1770-1827)	
Piano Trio in B flat Major / Trio en <i>mi</i> bémol majeur, Op. 1 No. 1	
1. <i>Allegro</i>	10:17
2. <i>Adagio cantabile</i>	8:25
3. <i>Scherzo (Allegro assai)</i>	5:00
4. <i>Finale (Presto)</i>	7:39
Piano Trio in C Minor / Trio en <i>do</i> mineur, Op. 1 No. 3	
5. <i>Allegro con brio</i>	9:18
6. <i>Andante cantabile con Variazioni</i>	8:35
7. <i>Menuetto (Quasi Allegro)</i>	3:28
8. <i>Finale (Prestissimo)</i>	7:43

CD 4

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Piano Trio in G Major / Trio avec piano en *sol* majeur, Op. 1 No. 2

1. *Adagio - Allegro vivace* 12:10
2. *Largo con espressione* 10:24
3. *Scherzo (Allegro)* 3:26
4. *Finale. Presto* 8:05

Piano Trio in B flat Major “Archduke”

/ Trio avec piano en *si* bémol majeur «L’Archiduc», Op. 97

5. *Allegro moderato* 13:12
6. *Scherzo (Allegro)* 7:04
7. *Andante cantabile ma pero con moto* 12:44
8. *Allegro moderato. Presto* 7:16

CD 5

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Piano Trio in D Major “Ghost” / Trio pour piano en *ré* majeur
«Trio des Esprits», Op. 70, No. 1

1. *Allegro vivace e con brio* 7:07
2. *Largo assai ed espressivo* 10:58
3. *Presto* 8:20

Piano Trio in E flat Major / Trio pour piano en *mi* bémol majeur, Op. 70, No. 2

4. *Poco sostenuto – Allegro ma non troppo* 10:35
5. *Allegretto* 5:31
6. *Allegretto ma non troppo* 5:44
7. *Finale: Allegro* 7:56

Piano Trio in B flat Major / Trio pour piano en *si* bémol majeur, Op. 11

8. *Allegro con brio* 9:33
9. *Adagio* 5:25
10. *Thema: “Pria ch’io l’impegno” – Allegretto* 7:11

CD 6

Franz Schubert (1797-1828)

Piano trio No. 1 in B-flat / Trio avec piano n°1 en *si* bémol majeur,
D. 898, Op. 99

1. *Allegro moderato* 11:02
2. *Andante un poco mosso* 9:04
3. *Scherzo: Allegro* 6:35
4. *Rondo: Allegro vivace – Presto* 9:00

Sonatensatz, Piano Trio in B-flat Major for piano, violin and cello
/ Trio avec piano en *si* bémol majeur, D. 28

5. *Allegro* 7:52

CD 7

Franz Schubert (1797-1828)

Piano Trio No. 2 in E-flat Major / Trio avec piano n°2 en *mi* bémol majeur,
D. 929, Op. 100

1. *Allegro* 11:56
2. *Andante con moto* 9:08
3. *Scherzo: Allegro moderato* 6:45
4. *Allegro moderato* 13:23

Notturmo, Piano trio in E-flat Major / Trio avec piano en *mi* bémol majeur,
D. 897, Op. post. 148

5. *Adagio* 10:06

CD 8

Felix Bartholdy Mendelssohn (1809-1847)

Piano Trio in D Minor / Trio avec piano en *ré* mineur, Op.49

1. *Molto allegro ed agitato* 9:34
2. *Andante con moto tranquillo* 7:37
3. *Scherzo. Leggiero e vivace* 3:43
4. *Finale. Allegro assai appassionato* 8:41

Piano Trio in C Minor / Trio avec piano en *do* mineur, Op.66

5. *Allegro energico e con fuoco* 10:35
6. *Andante espressivo* 7:30
7. *Scherzo* 3:37
8. *Finale* 7:31

CD 9

Dmitri Shostakovich (1906-1975)

Piano Trio / Trio avec piano, Op. 67 No. 2

1. *Andante – Moderato* 7:15
2. *Allegro non troppo* 2:57
3. *Largo (attacca)* 5:34
4. *Allegretto* 10:42

Piano Trio / Trio avec piano, Op. 8 No. 1

5. *Andante – Moderato – Poco piu mosso – Allegro con brio – Largo – Allegretto* 13:28

Producer, Sound Engineer; Mix and Mastering

/ Réalisation, prise de son; mixage et masterisation: Carl Talbot, Productions Musicom (CD 1- 7, 8 Op. 66, 9); Brad Michel, Clarion Productions (CD 8, Op. 49)

Master CD 8: Vincent Cardinal, Studio Plasma

Assistant Engineer / Assistant preneur de son: John D.S. Adams (CD 1-2, 8 Op. 66, 9), Stephen Bellamy (CD 3, 6-7), Jeremy Tusz (CD 4-5), Johanne Goyette (CD 8, Op. 49)

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

Cover Picture / Photo de couverture: © Shin Sugino

Inside Picture / Photo intérieure: © John Beebe

Graphic Design and Production / Conception et production graphique: Pyrograf

analekta.com gryphontrio.com

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 9510-8 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.

