

ANDARA QUARTET

de mille feux

BENJAMIN BRITTEN | SAMUEL BARBER
KELLY-MARIE MURPHY | JAMES K. WRIGHT

De mille feux

"To shine with a thousand lights!" Despite the innumerable traumas and nihilisms of the twentieth century, and the recently discovered perpetual expansion of interstellar voids, myriad forms of terrestrial energy continue to burst forth with light, passion, and life! Benjamin Britten, James Wright, Samuel Barber, and Kelly-Marie Murphy have chosen to turn their gaze toward that which sparkles, toward those forces that move us and tear us away from an all-too-tempting apathy and defeatism. With this disc, the Andara Quartet celebrates this remarkable posture, this contemplation both lucid and phantasmagorical of the earth and the cosmos, and the beauty, sensuality and ultimately—against all odds, perhaps—the dizzyingly ironic yet undeniably fascinating fact of existence.

— *Vincent Delorme*

String Quartet No. 1, Op. 25 **Benjamin Britten**

Written by Benjamin Britten at the age of 28, String Quartet No. 1, Op. 25 is undoubtedly the most luminous of his four string quartets. The Andante sostenuto begins with one of the most remarkable opening pages in English chamber music: the violins and viola are seemingly suspended—weightless, pianissimo and molto vibrato—at a stratospherically high pitch, like a trail of twinkling, distant stars. The remainder of the work takes us on a series of voyages between earth and the cosmos, between the rooted energy of the ground under our feet, the impalpable shimmering of the ether in which we seem to bathe, and the human aspirations that travel between the two.

— VD (text), JKW (translation)

Molto adagio (“Adagio for Strings”), from the String Quartet in B minor, Op. 11 **Samuel Barber**

In 1936, Samuel Barber completed the String Quartet in B minor, Op. 11 (his only string quartet), and he arranged its Adagio movement for string orchestra later the same year. The quartet was premiered by the Pro Arte Quartet on December 14, 1936, at the Villa Aurelia, at the end of Barber’s Prix de Rome residency there. In its arrangement for string orchestra, the Adagio for Strings ultimately became Barber’s best-known work. The power of its pathos and passion is such that the work has often been performed in the United States during times of national trauma. It was first heard in 1945 during the broadcast funeral services for President Franklin Delano Roosevelt, just three weeks prior to Germany’s surrender at the end of the Second World War.

— James K. Wright

Dark Energy

Kelly-Marie Murphy

We live in a cosmologically interesting time. In 2006, Pluto was demoted to the status of a dwarf planet, reducing our solar system to eight planets. Then, an ancient cosmic mystery came to light. Five billion years ago there was apparently a sudden expansion of the cosmos. The galaxies started moving away from one another at a faster pace, as if repelled by some kind of antigravity. Recently, a group of astronomers using the Hubble Space Telescope observed that billions of years before this antigravity sent the galaxies flying apart, it was already present in space and affecting the evolution of the cosmos. Known as "dark energy," this antigravitational force was first postulated by Einstein in 1917 as a way to explain why the universe resists collapse. According to the *New York Times* (November 2006), "because it is a property of empty space, the overall force of Einstein's constant grows in proportion to the expanding universe until it overwhelms everything."

Dark Energy was commissioned by the Banff International String Quartet Competition and the CBC as the required piece for the 2007 competition. In a single movement, the quartet opens softly and simply. It explores and displays a variety of string colours and techniques, and it continually gains momentum, eventually consuming itself with its own propulsion. The piece is virtuosic in every way, yet there are flexible moments in which each performance can yield a different interpretation. *Dark Energy* is published by Friedrich Hofmeister Musikverlag, Leipzig.

www.kellymariemurphy.com

String Quartet No. 1 (“Ellen at Scattergood”) James K. Wright

Just prior to the pandemic, I visited Carleton University professors David and Ellen Cray at the cottage they had purchased in 1997 on Lac Scattergood, in the Outaouais region of southwestern Quebec. Named after the British Scattergood family that first settled there in the nineteenth century, it is situated close to Lac McGregor and the nearby town of Val-des-Monts, less than a one-hour drive across the Ottawa River from Canada’s national capital. The bond between David and Ellen, and their love of this peaceful place, surrounded by the rugged natural beauty of the McGregor Highlands, shone through during my visit. String Quartet No. 1 (“Ellen at Scattergood”) was commissioned by David as a gift for Ellen.

While “Ellen at Scattergood” is ultimately programmatic in inspiration, it is otherwise largely “absolute music” in the traditional sense. The majority of its basic themes and their development are therefore purely musical in nature, without extra-musical associations. However, the emotional character, texture, tempi, and rhythmic animation of each movement are all inspired by Lac Scattergood and my understanding of the many moods and textures of David and Ellen’s life at their cottage.

I have always been an unrepentant melodist, and the quartet’s themes came to me quite spontaneously, with the inspiration of Lac Scattergood in mind. As I have had a lifelong fascination with the close relationship between music, movement, and dance, it is my hope that the quartet (or its arrangement for string orchestra) might inspire a choreographic setting at some point, and some of the descriptors that listeners have

ascribed to the quartet’s various moods—including joy, romance, playfulness, celebration, energy, vigour, drama, transcendence, nostalgia, serenity, peace, and tranquility—might be suggestive of choreographic interpretation.

A few of the quartet’s motivic features may be of interest to listeners. The fugato of the opening movement features a subject and countersubject that were conceived as Ellen and David in conversation, and at the end of the fugato section there is a momentary stylistic tip of the hat to Ludwig van Beethoven, whose 250th anniversary was celebrated internationally in 2020, when the first movement was written. In the closing movement, the opening motives of both the Canadian and American national anthems can be heard subtly intertwining in the second theme of the Rondo. While David and Ellen would pursue their careers and raise their family in Canada, they were both born and educated in the United States.

The premiere performance of String Quartet No. 1 (“Ellen at Scattergood”) was given by the Andara Quartet at the Carleton Dominion-Chalmers Centre, during the Ottawa International Chamber Music Festival (“Chamberfest”), on July 28, 2022. The work is published by Counterpoint Music, Toronto.

— James K. Wright

Andara Quartet

In September 2014, the members of the Andara Quartet—Marie-Claire Vaillancourt (violin), Jeanne Côté (violin), Vincent Delorme (viola), and Dominique Beauséjour-Ostiguy (cello)—met for the first time at the Conservatoire de musique de Montréal, while preparing the Ravel String Quartet in F major under the tutelage of Denis Brott. Since then, their passion, dynamism, quality of execution, and unique repertoire have brought them critical acclaim across Canada and internationally.

Ensemble-in-residence (junior) at the University of Montreal from 2021 to 2023, the Andara Quartet was also ensemble-in-residence at the Banff Centre for Arts and Creativity, and they enjoyed a career development residency at the Ottawa International Chamber Music Festival (“Chamberfest”) in 2019. First-prize winners of numerous national competitions between 2015 and 2019, the Andara Quartet participated in the first edition of the Strijkkwartet Biennale Amsterdam (2018), where they performed for members of the Emerson Quartet, Cuarteto Quiroga, Signum Quartet, and the Quatuor Danel. Various international internships have allowed them to receive coaching from renowned musicians, including Günter Pichler, Mathieu Herzog and the Talich Quartet at the 2018 edition of MISQA (McGill International String Quartet Academy, Quebec), the St. Lawrence String Quartet at Stanford University in 2017 and 2018, and Johannes Meissl and the Shanghai Quartet at the 2017 Pablo Casals Festival (France), as well as Barry Shiffman and Mark Steinberg during their Banff Centre Chamber Music Residency in 2016.

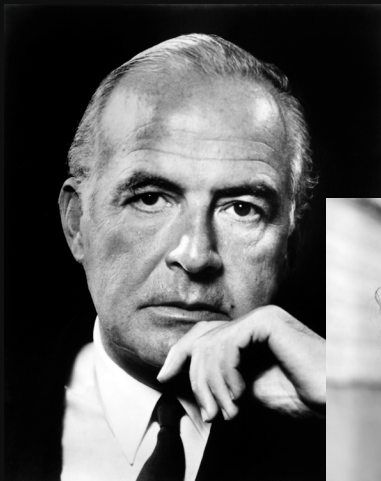
The group launched its first album, *À travers les Amériques*, in 2021, and its members are delighted to launch their second album with the Leaf Music label.

Marie-Claire Vaillancourt plays an Andrea Guarneri violin (Cremona, 1660) with a Hill & Sons bow, and Dominique Beauséjour-Ostiguy plays a David Tecchler cello (1704) with a Pierre Simon bow (1855), instrumental resources that have been graciously made available by Canimex Inc. of Drummondville, Que., Canada.

www.quatuorandara.com

Photo: Marie-Claude Beaudoin

Samuel Barber

Kelly-Marie Murphy

James K. Wright

Benjamin Britten

De mille feux

Briller de mille feux, d'une myriade d'éclats de lumière, de fougue, de vie! À travers tous les traumatismes, tous les nihilismes du vingtième siècle, puis face aux vides interstellaires dont nous avons récemment découvert l'inéluctable expansion, Benjamin Britten, James K. Wright, Samuel Barber et Kelly-Marie Murphy choisissent malgré tout de tourner leurs regards vers ce qui scintille, vers ces forces qui nous meuvent et nous arrachent à l'apathie ambiante. Cette posture remarquable, cette contemplation à la fois lucide et fantasmagorique de la terre et du cosmos, nous a donné envie de célébrer dans ce disque, envers et contre tous peut-être, la beauté, la sensualité et même, aussi, la vertigineuse ironie de l'existence, qui a également quelque chose d'indéniablement fascinant.

— *Vincent Delorme*

Quatuor à cordes n° 1, op. 25 **Benjamin Britten**

Le premier quatuor qu'écrivit Benjamin Britten, à l'âge de 28 ans, est sans conteste le plus lumineux de ses trois grands quatuors à cordes. L'Andante sostenuto s'ouvre sur l'une des plus remarquables premières pages de la musique de chambre anglaise : trois instruments suspendus dans un aigu stratosphérique — *molto vibrato, pianissimo* — comme une traînée d'étoiles scintillantes et lointaines. La suite de l'œuvre nous entraîne dans une série d'allers-retours entre terre et cosmos, entre l'énergie enracinée du sol sous nos pieds, les lueurs impalpables de cet éther dans lequel nous semblons baigner, et les aspirations humaines qui voyagent entre les deux.

— VD (texte)

Molto adagio (« Adagio pour cordes ») **du *Quatuor à cordes en si mineur, op. 11*** **Samuel Barber**

C'est en 1936 que Samuel Barber a achevé son *Quatuor à cordes en si mineur, op. 11* (qui est son seul quatuor à cordes). La même année, il a créé un arrangement de son mouvement Adagio pour orchestre à cordes. La première du quatuor a été exécutée par le Pro Arte Quartet le 14 décembre 1936 à la Villa Aurelia, à la fin de la résidence de Barber dans cette villa dans le cadre du Prix de Rome. Dans son arrangement pour orchestre à cordes, l'*Adagio pour cordes* a fini par devenir l'œuvre la plus connue de Barber. Le pathos et la passion qu'elle contient sont d'une telle puissance que l'œuvre a souvent été interprétée aux États-Unis au moment de drames nationaux. On l'a entendu pour la première fois en 1945 lors de la diffusion des obsèques du président Franklin Delano Roosevelt, trois semaines à peine avant la reddition de l'Allemagne, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

— James K. Wright

Dark Energy

Kelly-Marie Murphy

Nous vivons à une ère très intéressante sur le plan cosmologique. En 2006, Pluton a été déchu de son statut de planète pour devenir une planète naine, de sorte que notre système solaire ne contient plus désormais que huit planètes à proprement parler. Un ancien mystère cosmique a ensuite fait surface. Il y a cinq milliards d'années environ, le cosmos a connu une phase soudaine d'expansion. Les galaxies se sont mises à s'éloigner les unes des autres à une vitesse plus rapide, comme si elles étaient repoussées par une sorte d'antigravité. Un groupe d'astronomes a récemment utilisé le télescope spatial Hubble pour faire l'observation que, plusieurs milliards d'années avant cette phase d'expansion, l'antigravité en question était déjà présente dans l'espace et affectait déjà l'évolution du cosmos. Cette force antigravitationnelle appelée « énergie sombre » (*dark energy* en anglais) était déjà notée, sous la forme d'un postulat, par Einstein en 1917, pour expliquer pourquoi l'univers résistait à l'effondrement. Selon le *New York Times* (novembre 2006), « comme il s'agit d'une propriété du vide spatial, la force globale de la constante d'Einstein augmente en proportion de l'expansion de l'univers, jusqu'à ce qu'elle engloutisse toutes les autres formes d'énergie ».

L'œuvre *Dark Energy* a été commandée par le Banff International String Quartet Competition et par la CBC comme œuvre imposée pour le concours de 2007. D'un seul mouvement, le quatuor s'ouvre dans la douceur et la simplicité. Il explore et illustre les diverses couleurs et techniques des instruments à cordes et prend progressivement de la vitesse, pour finir par se consumer lui-même dans sa propre propulsion. Il s'agit à tous égards d'un morceau virtuose et pourtant, il comprend des moments où les interprètes disposent d'une certaine souplesse et peuvent proposer à chaque spectacle une interprétation différente. L'éditeur de *Dark Energy* est Friedrich Hofmeister Musikverlag, à Leipzig.

www.kellymariemurphy.com

Quatuor à cordes n° 1 « Ellen at Scattergood » James K. Wright

Peu avant la pandémie, j'ai rendu visite à David et Ellen Gray, professeurs à la retraite de l'Université Carleton, au chalet qu'ils avaient acheté en 1997 au lac Scattergood, dans la région de l'Outaouais, au sud du Québec. Ce lac, du nom de la famille Scattergood de la Colombie-Britannique qui est venue s'établir à cet endroit au dix-neuvième siècle, se situe à proximité du lac McGregor et de la ville voisine de Val-des-Monts, à moins d'une heure de route de la capitale du Canada, de l'autre côté de la Rivière des Outaouais. Le lien qui unit David et Ellen et leur amour de ce lieu paisible, entouré de la beauté sauvage de McGregor Highlands, était manifeste lors de ma visite. Le Quatuor à cordes n° 1 « Ellen at Scattergood » est une œuvre commandée par David en cadeau à Ellen.

Si « Ellen at Scattergood » est, dans son inspiration même, une œuvre de musique à programme, elle est par ailleurs et dans une large mesure une œuvre de « musique absolue » au sens traditionnel du terme. Ses thèmes de base et leur développement sont donc, pour la majorité d'entre eux, de nature purement musicale, sans lien avec quoi que ce soit en dehors de la musique. Cela étant dit, la dimension affective, la texture, les tempos et l'animation rythmique de chaque mouvement s'inspirent tous du lac Scattergood et de mon interprétation des nombreuses humeurs et textures caractérisant la vie au chalet de David et d'Ellen.

Je suis depuis toujours un mélodiste impénitent, et les thèmes du quatuor me sont venus assez spontanément, inspirés par l'image mentale que je m'étais faite du lac Scattergood. Comme je suis, depuis le tout début, fasciné par

les liens étroits entre la musique, le mouvement et la danse, j'espère que ce quatuor (ou son arrangement pour orchestre à cordes) saura un jour inspirer une chorégraphie et que certains des termes que les auditeurs ont pu employer pour décrire les diverses ambiances évoquées par le quatuor — dont *joie, romance, côté ludique, célébration, énergie, vigueur, drame, transcendance, nostalgie, sérénité, paix et tranquillité* — seront des pistes d'interprétation pour cette chorégraphie.

Certains des motifs qui figurent dans le quatuor pourraient intéresser les auditeurs : le *fugato* du premier mouvement contient un sujet et un contresujet symbolisant une conversation entre Ellen et David et, à la fin de cette section, le morceau rend brièvement hommage à Ludwig van Beethoven, dont le 250e anniversaire a été célébré partout dans le monde en 2020, année de composition de ce premier mouvement. Dans le dernier mouvement, les motifs d'ouverture de l'hymne national canadien et de l'hymne national américain sont subtilement entrelacés dans le deuxième thème du *rondo*. Si David et Ellen ont fait carrière et élevé leurs enfants au Canada, ils sont tous deux nés et ont tous deux fait leurs études aux États-Unis.

L'interprétation inaugurale du Quatuor à cordes n° 1 « Ellen at Scattergood » est celle du Quatuor Andara au Carleton Dominion-Chalmers Centre lors de l'Ottawa International Chamber Music Festival (Chamberfest), le 28 juillet 2022. L'éditeur de l'œuvre est Counterpoint Music, de Toronto.

— James K. Wright

Quatuor Andara

C'est en septembre 2014, autour du Quatuor à cordes en fa majeur de Maurice Ravel, que les membres du Quatuor Andara — Marie-Claire Vaillancourt (violon), Jeanne Côté (violon), Vincent Delorme (alto) et Dominique Beauséjour-Ostiguy (violoncelle) — se réunissent pour la première fois au Conservatoire de musique de Montréal, sous la tutelle de Denis Brott. Depuis, leur passion, leur dynamisme, la qualité de leur jeu et leur répertoire unique en son genre leur ont attiré les louanges de la critique partout au Canada et sur la scène internationale.

Ensemble en résidence junior de l'Université de Montréal de 2021 à 2023, le Quatuor Andara a aussi été un ensemble en résidence du Banff Centre for Arts and Creativity et l'ensemble pour la résidence en développement de carrière de l'Ottawa International Chamber Music Festival en 2019. Lauréats de plusieurs premiers prix à des concours nationaux entre 2015 et 2019, les membres du quatuor ont participé à la toute première édition du Strijkkwartet Biennale Amsterdam, où ils ont entre autres joué pour des membres de l'Emerson Quartet, du Cuarteto Quiroga, du Signum Quartet et du Quatuor Danel. De nombreux autres stages internationaux de haut niveau leur ont permis de travailler avec des musiciens tels que Günter Pichler, Mathieu Herzog et le Talich String Quartet à l'édition 2018 de MISQA, le St. Lawrence String Quartet à Stanford en Californie aux étés 2018 et 2017, Johannes Meissl et le Shanghai Quartet au Festival Pablo Casals en France, en 2017, et Barry Shiffman et Mark Steinberg au Banff Chamber Music Residency, en 2016.

Le groupe a lancé son tout premier album À travers les Amériques à l'été 2021. Il lui fait aujourd'hui grand plaisir de s'associer à la maison de disques Leaf Music pour ce second opus.

Marie-Claire joue sur un violon Andrea Guarneri de Crémone 1660 avec un archet Hill & Sons, et Dominique joue sur un violoncelle David Tecchler (1704) avec un archet Pierre Simon (v. 1855), le tout gracieusement mis à leur disposition par la société Canimex Inc. de Drummondville (Qc), au Canada.

www.quatuorandara.com

Photo: Marie-Pier Allard

CREDITS / PERSONNEL

James K. Wright
Executive Producer
Producteur exécutif

Veronica Galicia
Producer
Productrice

Andrew Brown
Text Layout
Mise en page du texte

Kristan Toczko
Art Director:
Graphic Design & Layout
Conceptrice-graphiste :
Graphisme et
présentation graphique

Jill Rafuse
Copy Editor
Révision

Pierre Igot
Translation
Traduction

Carleton Dominion-Chalmers Centre
Ottawa, Ont.
July 27-28, 2020
May 2-3, 2022
27-28 juillet 2022
2-3 mai 2022
Recording Sessions
Sessions d'enregistrement

Canada Council
for the Arts
Conseil des arts
du Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO
an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l'Ontario

FACTOR
THE FOUNDATION ASSISTING CANADIAN TALENT ON RECORDINGS
WITH SUPPORT FROM CANADA'S PRIVATE RADIO BROADCASTERS

This project has been made possible in part by
the Government of Canada. Ce projet a été
rendu possible en partie grâce au
gouvernement du Canada.

Canada

We acknowledge that Leaf Music's work spans many Territories and Treaty areas and that our office is located in Mi'kma'ki, the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq People.

*Nous tenons à souligner que le travail de Leaf Music traverse plusieurs territoires et zones de traités.
Notre siège social est situé au Mi'kma'ki, territoire ancestral non cédé du peuple mi'kmaw.*

**leaf
music**™

© 2022 Leaf Music ULC, 201-5531 Young Street, Halifax, Nova Scotia, Canada.
All rights reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance,
and broadcasting of this recording prohibited.

ANDARA QUARTET

de mille feux

[1-4] BENJAMIN BRITTEN

String Quartet No. 1

- i. Andante sostenuto – Allegro vivo
- ii. Allegro con slancio
- iii. Andante calmo
- iv. Molto vivace

[5] SAMUEL BARBER

Molto adagio ("Adagio for Strings"),
from the String Quartet in B minor, Op. 11

[6] KELLY-MARIE MURPHY

Dark Energy

[7-10] JAMES K. WRIGHT

String Quartet No. 1 ("Ellen at Scattergood")

- i. Introduzione, fugato e dolce cantabile
- ii. Molto sostenuto e espressivo
- iii. Scherzo-tarantella
- iv. Adagio e rondo ballabile