

HARPISTKT ROCK ECHOES

A woman with long brown hair is looking upwards and to the right. In the background, a large harp is visible, with its strings and wooden frame. The harp has a curved wooden frame and many strings, some of which are colored red and blue. The woman is wearing a patterned top with floral and geometric designs in red, blue, and black. The background is a bright, slightly blurred outdoor setting with green foliage.

**"While classical music is timeless and rock 'n' roll is rebellious,
they both share the power to touch the soul and ignite the spirit."**

– Anonymous

***« La musique classique est intemporelle et le rock'n'roll est
une musique de rebelles, mais les deux ont la capacité de nous
toucher dans l'âme et d'enflammer l'esprit qui nous habite. »***

– anonyme

INTRODUCTION

Combining the world of classical and rock music, I am proud to share this album featuring beloved rock classics from across the decades reimagined for the harp. I transcribed these songs based on their popularity on my social media channels and the fact that they are some of my favourites. From electrifying riffs to sweeping arpeggios, this album captures the essence of rock with a classical twist. Join me as we explore the timeless, unbridled energy of rock and roll on the harp! I am incredibly excited to share this music with you, and I hope you enjoy listening to these tracks as much as I enjoyed performing them!

– Kristan

Je suis fière de présenter cet album, dans lequel je combine le monde de la musique classique et celui de la musique rock, avec des classiques de différentes décennies de l'histoire du rock réinventés à la harpe. J'ai transcrit ces chansons en fonction de leur popularité chez les utilisateurs des réseaux sociaux que je suis et le fait est qu'elles font aussi partie de mes chansons préférées. Avec ses riffs électrisants et ses arpèges majestueux, cet album saisit bien l'essence même du rock à la sauce classique. Joignez-vous à moi pour explorer l'énergie débridée et intemporelle du rock'n'roll à la harpe! Je suis absolument ravie de pouvoir vous présenter cette musique et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter ces morceaux que j'en ai pris à les interpréter!

– Kristan

SWEET CHILD O' MINE

GUNS N' ROSES

One of the challenges of transcribing music initially written for a rock band is incorporating all the instruments into one, including how to best represent the rhythmic energy without drums. Certain songs don't translate well to harp because of this, but this is not one of those cases! This classic opening riff works perfectly in the fingers, transitioning into the first verse with an accompaniment that suits the rhythmic drive from beginning to end.

L'une des difficultés de la transcription de musiques initialement composées pour un groupe de rock est qu'il faut chercher à incorporer tous les instruments dans un seul et même instrument de musique classique — et notamment trouver la meilleure façon de reproduire l'énergie rythmique du rock sans batterie. Cela explique que certaines chansons ne sont pas vraiment faites pour la harpe, mais tel n'est pas le cas pour ce morceau! Le riff classique d'ouverture de la chanson est parfaitement adapté aux doigts de la harpiste et la transition vers la première strophe introduit un accompagnement adapté à la cadence rythmique du morceau du début jusqu'à la fin.

PAINT IT, BLACK THE ROLLING STONES

This song was popular long before the Netflix series *Wednesday* came along, but hearing this song resurface everywhere again was influential. Many incredible musicians on the internet shared their arrangements of the character Wednesday's cello cover, as performed on the show, and this motivated me to create my own rendition in 2022, which I later transcribed into a full cover.

The first large concert I experienced was one by The Rolling Stones during their world tour, when they stopped in my hometown, Moncton, New Brunswick, in 2005, and it was quite an event. Yes, they indeed performed *Paint It, Black*.

Cette chanson était populaire bien avant la sortie de la série Netflix *Wednesday*. Mais le fait que cette série ait remis le morceau au goût du jour m'a certainement influencée. Bon nombre de musiciens incroyablement doués ont présenté leur propre arrangement de la version pour violoncelle du personnage de Wednesday et cela m'a encouragée à produire ma propre version en 2022, que j'ai par la suite transcrite pour en faire une reprise intégrale du morceau.

Le premier grand concert auquel j'ai assisté dans ma vie était un concert des Rolling Stones, lors d'une tournée mondiale qui faisait escale dans ma ville natale de Moncton, au Nouveau-Brunswick, en 2005. Cela a vraiment été tout un événement. Et oui, ils ont effectivement joué « Paint It, Black »!

LOVE OF MY LIFE

QUEEN

The piano generally translates quite well to the harp, and in *Love of My Life*, the piano solos take centre stage. This song quickly transcribed to the harp – and of course, I also had to include the sweeping harp glissandos in the original song! A pretty popular request at weddings, I have performed it numerous times during ceremonies, but it wasn't until creating this album that I decided to write out the whole song, including its virtuosic piano solos.

La transcription pour harpe de morceaux composés au piano se fait généralement assez bien et, dans « Love of My Life », les solos de piano occupent le devant de la scène. J'en ai rapidement fait la transcription et, bien entendu, j'y ai aussi forcément incorporé les glissandos majestueux de l'original! Ce morceau est très populaire pour les mariages et je l'ai interprété à de nombreuses reprises lors de telles cérémonies, mais ce n'est qu'en le créant pour cet album que j'ai décidé de transcrire le morceau dans son intégralité, y compris avec ses solos de piano débordants de virtuosité.

WISH YOU WERE HERE

PINK FLOYD

This song's straightforward but deeply moving melody has made it a classic. Pink Floyd's musical brilliance shines in this timeless gem, guiding us on a journey that lingers in our thoughts long after the music has faded out.

La mélodie simple, mais très émouvante de cette chanson en a fait un classique du rock. Le génie musical de Pink Floyd resplendit dans ce joyau intemporel, qui nous invite à un voyage mémorable et continue d'occuper nos pensées bien après que la musique s'est évanouie.

NOTHING ELSE MATTERS METALLICA

I've arranged enough Metallica covers to fill an entire album, and of them all, *Nothing Else Matters* has been a personal favourite to perform. This song was the first Metallica cover I shared on TikTok, with that video gaining over 1 million views. Metallica themselves saw my video, and the next thing I knew I had an email in my inbox asking if they could include my performance in their 40th anniversary concert in San Francisco. Of course, I said yes!

J'ai produit des arrangements de reprises de Metallica en nombre suffisant pour remplir tout un album et, de toutes ces reprises, c'est « Nothing Else Matters » que je préfère interpréter. Il s'agit de la première reprise de Metallica que j'ai diffusée sur TikTok et la vidéo a été vue plus d'un million de fois. Les membres de Metallica ont eux-mêmes vu la vidéo et, de façon totalement inattendue, j'ai reçu un message de courriel dans ma boîte me demandant s'ils pouvaient inclure cette interprétation dans leur concert du 40e anniversaire à San Francisco. J'ai accepté, bien entendu!

CALIFORNICATION

RED HOT CHILI PEPPERS

My first experience with this song is very nostalgic: I have an early childhood memory of playing PlayStation with my sister, and this song was in the game's background. At the time, I didn't know the name of the song or even the band, but I knew I liked it. I revisited this song recently in a song request made by a follower, and I knew I had to include it in the album.

Ma première expérience avec ce morceau est empreinte d'une grande nostalgie : je me souviens de ma jeune enfance, quand je jouais avec ma sœur sur la PlayStation et que cette chanson était la musique de fond du jeu. À l'époque, je ne connaissais pas le titre du morceau, ni même d'ailleurs le nom du groupe, mais je savais déjà que j'aimais la chanson. J'ai récemment revisité ce morceau en réponse à la demande d'une personne qui me suit sur les réseaux sociaux et j'ai su alors qu'il fallait forcément que je l'inclue dans cet album.

STAIRWAY TO HEAVEN

LED ZEPPELIN

Upon listening to this song, you'll discover its speed is inconsistent. The band's guitarist, Jimmy Page, purposely sped up throughout the song. He said, "When I did studio work... the rule was always: you don't speed up. That was the cardinal sin, to speed up. And I thought, right, we'll do something that speeds up."

À l'écoute attentive de ce morceau, vous constaterez des fluctuations du tempo. Le guitariste du groupe, Jimmy Page, a délibérément choisi d'accélérer au fil du morceau. Voici ce qu'il a déclaré à ce sujet : « Quand je travaillais en studio, la règle était toujours de ne jamais accélérer. C'était un péché capital. Alors je me suis dit : OK, on va faire un morceau qui accélère. »

LATERALUS TOOL

I recently discovered Tool through mass amounts of song requests and little did I know the depth of the rabbit hole I would fall into. The opening alone stumped me for hours, working through the rhythmic transition from straight notes to a slightly swung pattern. *Lateralus* is more than just a song with an odd time signature. The Fibonacci sequence is scattered throughout its rhythms, time signatures, and even the syllables of its lyrics.

The Fibonacci sequence is made up of a series of numbers with a corresponding ratio that is found everywhere in our world. Each number results from adding the two preceding numbers: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, and so forth. These numbers can also be illustrated as a spiral when squares representing the widths of the numbers in the sequence are placed together.

For non-mathematicians, the 16th number in the Fibonacci sequence is 987, found in the time signature of the main riff: 9/8, 8/8, 7/8. Furthermore, the grouping of syllables in each verse matches the first numbers of the Fibonacci sequence, before descending backward. The sequence breaks in the chorus, which pairs with what the lyrics suggest: that we are not to live life in a constant fashion, but to “spiral out” and try new things. The outro repeats the lyrics “spiral out, keep going,” in reference to the Fibonacci spiral.

$$f_1 = 1 \quad f_2 = 1$$

$$f_3 = f_2 + f_1$$

$$f_4 = f_3 + f_2$$

$$f_5 = f_4 + f_3$$

$$\begin{aligned} 1 &= 1 \\ 2 &= 2 \\ 3 &= 3 \\ 5 &= 5 \\ 8 &= 8 \\ 13 &= 13 \\ 21 &= 21 \\ 34 &= 34 \end{aligned}$$

J'ai récemment découvert Tool parce que toutes sortes de gens me demandaient d'interpréter leurs chansons et je ne m'imaginais pas le puits sans fond que leur musique allait devenir pour moi. J'ai buté sur l'ouverture du morceau à elle seule pendant des heures, pour bien saisir la transition entre la rythmique régulière et la cadence avec un léger swing. « Lateralus » n'est pas simplement une chanson aux indications de mesure des plus curieuses. La suite de Fibonacci se retrouve éparpillée un peu partout dans ses rythmes, dans ses indications de mesure et même dans les syllabes des paroles.

Cette suite de Fibonacci se compose d'une série de nombres liée au nombre d'or, qu'on retrouve un peu partout dans notre monde. Chaque nombre est la somme des deux nombres qui le précèdent : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 et ainsi de suite. Ces nombres peuvent également être représentés sous la forme d'une spirale, quand on dessine pour chaque nombre un carré dont le côté mesure ce nombre.

Pour les non-mathématiciens, le 16e nombre dans la suite de Fibonacci est 987, qui se retrouve dans l'indication de mesure du riff principal du morceau de Tool : 9/8, 8/8, 7/8. En outre, le regroupement des syllabes dans chaque strophe correspond aux premiers nombres de la suite de Fibonacci, avant de revenir en arrière. La suite s'interrompt pour le refrain, qui s'associe à ce qui est suggéré par les paroles, à savoir que nous ne sommes pas censés vivre notre vie de façon constante, mais plutôt « partir en spirale » (*spiral out*) et essayer de nouvelles choses. La fin du morceau répète les paroles « *spiral out, keep going* », qui font référence à la spirale de Fibonacci.

1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89,

HOTEL CALIFORNIA

EAGLES

The solo in *Hotel California* is one of my favourites, not only because of its expressive melody, but for the pedal slides! This jazzy-sounding effect is made by pushing a pedal immediately after a string is plucked to bend the note to the next pitch as it's ringing. This technique effectively adds an extra twangy flair to the melody.

Le solo de la chanson « Hotel California » fait partie de mes musiques préférées, non seulement à cause de l'expressivité de sa mélodie, mais également en raison des passages en *pedal slide*! Cet effet très évocateur du jazz consiste à appuyer sur une pédale immédiatement après avoir pincé la corde, pour faire monter la hauteur de la note à la note suivante pendant que la corde vibre. Cette technique ajoute un effet supplémentaire de nasillement à la mélodie.

STARLIGHT MUSE

I must admit something... I cheated; I wasn't precisely "solo" on this track. Technically, there were two of me! The fast arpeggios heard occasionally overtop of the melody aren't possible to play together, so I recorded over the track. I couldn't not include those arpeggios, and I'm glad I did; they add the necessary sparkle!

Il faut que je l'avoue : j'ai triché. Je ne suis pas exactement seule pour ce morceau. En fait, je me suis dédoublée! Il était impossible pour moi de jouer les arpèges rapides que vous entendez à l'occasion au-dessus de la mélodie en même temps, alors je me suis enregistrée sur deux pistes. Je ne pouvais pas ne pas les inclure et je suis ravie de l'avoir fait : ils donnent au morceau le côté étincelant qu'il exige!

SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

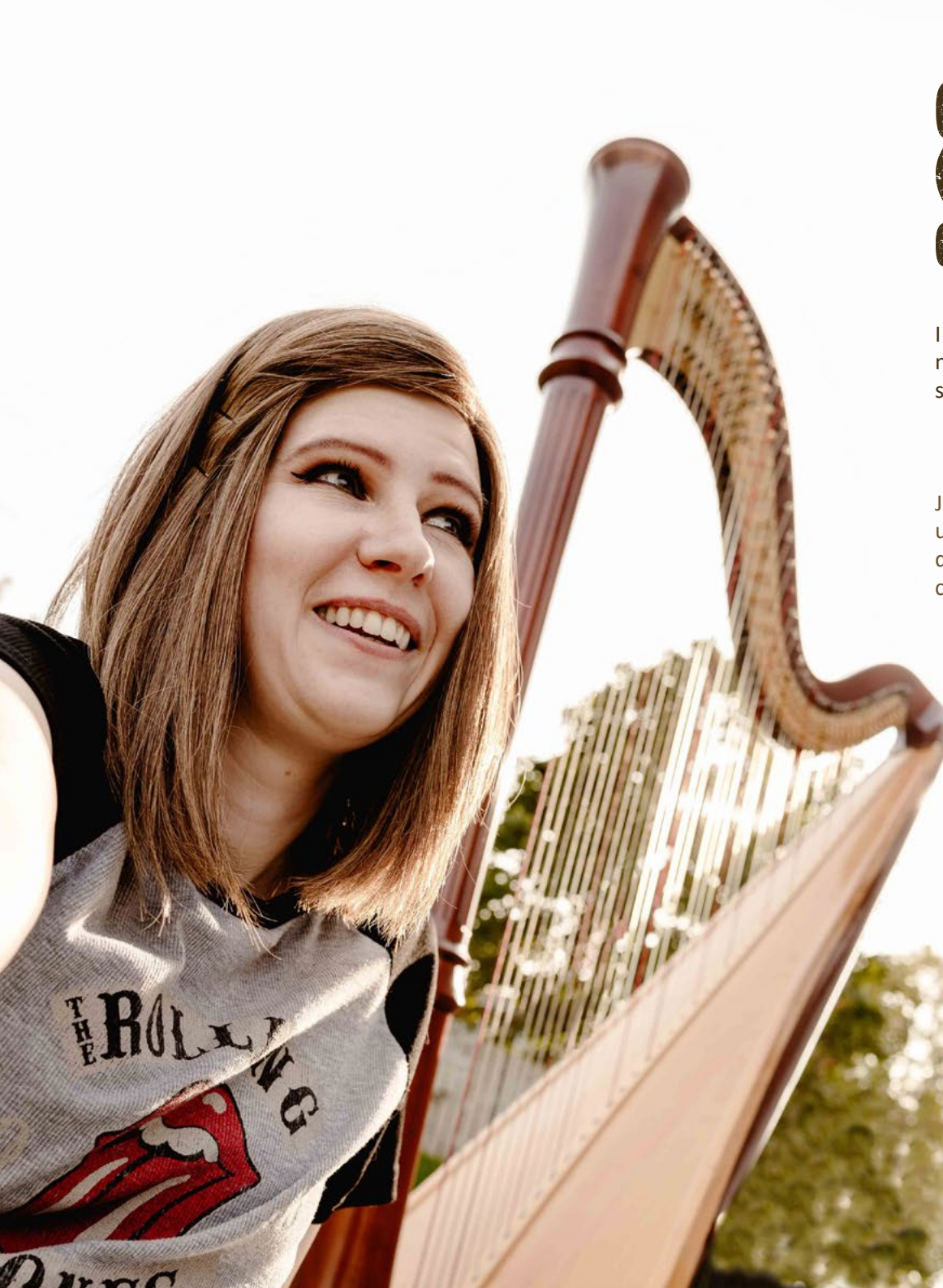
NIRVANA

I almost didn't include this track but decided at the last moment to keep it in. Its energy would have been missed! The opening riff sets the tone for the song's emotional intensity of raw, angst-ridden sound, and gritty texture.

J'ai failli ne pas inclure ce morceau, mais décidé à la dernière minute de le garder. Il aurait manqué quelque chose à cet album sans son énergie! Le riff d'ouverture donne le ton pour ce qui est de l'intensité émotionnelle du morceau, avec ce son brut, plein d'angoisse existentielle, et cette texture rugueuse.

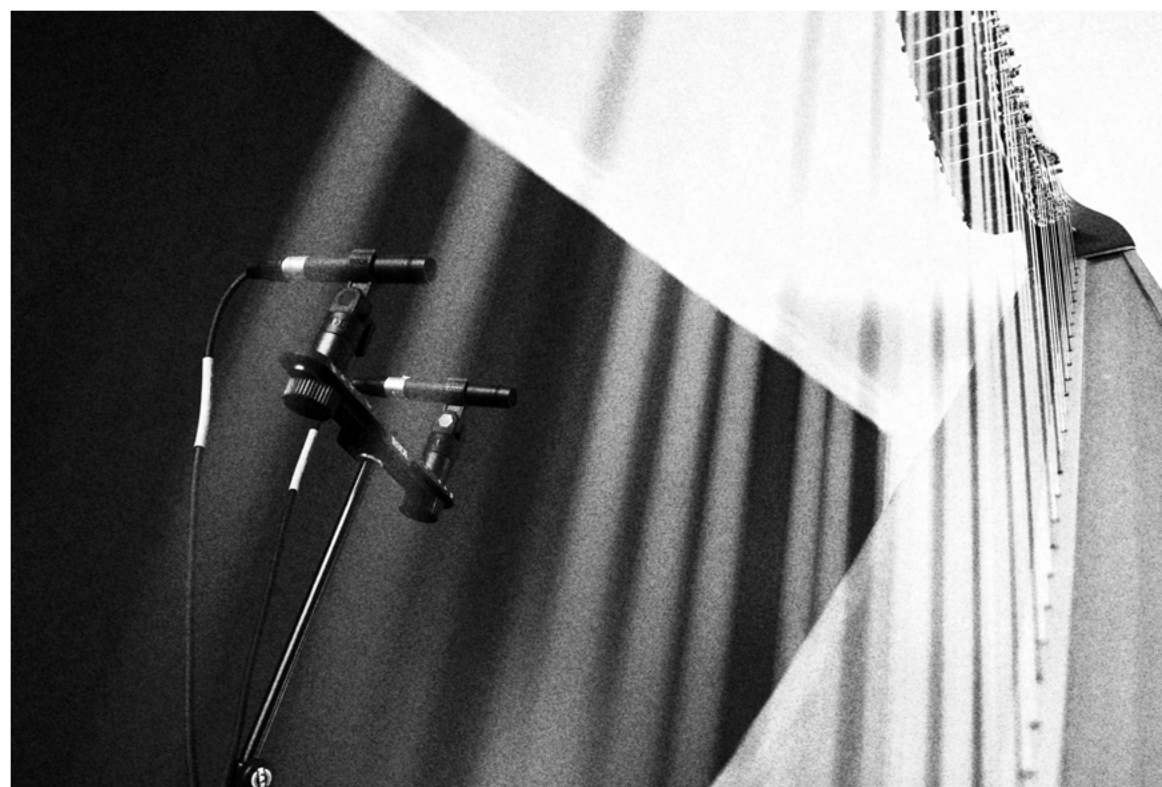

GOOD RIDDANCE (TIME OF YOUR LIFE) GREENDAY

I wanted to leave you with a song that suggests a farewell, reflection, nostalgia, and genuinely leaves you with a smile. I hope this music offers some lasting memories.

Je voulais pour terminer un morceau évoquant pour l'auditeur un adieu, un retour en arrière, une certaine nostalgie, avec en même temps quelque chose qui vous met vraiment un sourire aux lèvres. J'espère que cette musique vous laissera des souvenirs durables.

KRISTAN TOCZKO, HARPIST

Kristan Toczko is a virtuoso Canadian harpist who has found a special niche, even in the rarefied realm of classical music.

Yet she's also one of the most widely seen and heard classical musicians in the world.

Since joining TikTok in 2020, hundreds of millions have watched and listened to Kristan play her harp online.

Kristan received her BMus from McGill University and got her Master's at Yale, winning major competitions at both universities. She has also won the Orchestre symphonique de Montréal Competition and the CBC's Young Artist award.

Before becoming a star in the virtual world, Kristan enjoyed a busy freelance career – playing concerts, travelling constantly and appearing with major Canadian orchestras and ensembles. It all came to a crashing halt with Covid.

That's when Kristan discovered the virtual world of performance. She now creates daily posts from her home studio in St. John's, NL. They're smart, sassy and incredibly skilled musical snapshots, capturing everything from classical harp technique to heavy metal to popular video game music.

Kristan says playing the harp is like having an entire orchestra in one instrument. She actually prefers the intense, percussive sonorities found in rock music over the angelic sounds you usually associate with the orchestral harp.

"It really doesn't ever feel like work," she says. "I love being able to make a difference through my harp and to be a positive light in this world, whether it's online or onstage."

Biography written by Denise Ball

KRISTAN TOCZKO, HARPISTE

Kristan Toczko est une harpiste canadienne qui s'est taillé un créneau bien à elle, même dans le monde à part de la musique classique.

Elle est aussi pourtant l'une des musiciennes classiques les plus en vue et les plus fréquemment écoutées dans le monde.

Depuis qu'elle a rejoint la plate-forme TikTok en 2020, des centaines de millions de personnes ont regardé et écouté en ligne des extraits où elle joue de la harpe.

Kristan a obtenu son baccalauréat en musique à l'Université McGill et sa maîtrise à Yale. Elle a remporté des concours de premier plan pendant ses études dans ces deux établissements universitaires. Elle a également remporté le concours de l'Orchestre symphonique de Montréal et le prix « Young Artist » de la CBC.

Avant de devenir une vedette du monde virtuel, Kristan menait une carrière bien remplie de musicienne à la pige, dans laquelle elle jouait des concerts, elle voyageait constamment et elle se produisait avec de

grands orchestres et ensembles musicaux du Canada. Tout cela a été brutalement interrompu par la pandémie de COVID-19.

C'est alors que Kristan a découvert le monde virtuel. Elle produit désormais des clips à une cadence quotidienne depuis son studio d'enregistrement à domicile à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces clips sont des instantanés caractérisés par une grande intelligence, des qualités musicales incroyables et aussi une certaine impertinence, ses sujets allant de techniques de musique classique à la harpe à des reprises de morceaux de *heavy metal* et à des rengaines populaires de jeux vidéo.

Pour Kristan, jouer de la harpe, c'est comme avoir un orchestre complet dans un seul et même instrument. Elle préfère en fait les sons percutants et intenses qu'on trouve dans la musique rock aux sonorités angéliques généralement associées à la harpe dans l'orchestre.

« Je n'ai jamais vraiment l'impression de travailler, explique-t-elle. J'adore pouvoir avoir un certain retentissement grâce à la harpe et apporter une certaine touche positive dans ce monde, que ce soit en ligne ou sur scène. »

Biographie rédigée par Denise Ball

THANKS

Of course, projects this big are never done alone.

To the team at Leaf Music: Thank you, Carrie and Jeremy VanSlyke, and the team at Leaf Music, for all your hard work and helping produce and distribute my album. Thank you for your guidance, advice, and attention to every detail. I've always felt in such good hands every step of the way. I mean this when I say it: Leaf feels like home in more ways than one, and I could not have imagined producing my album with any other record label.

To my followers, subscribers, and Patreon members: My inspiration is you – thank you for following along and encouraging me to continue doing what I do. You have given me an audience and a platform to share my music with the world and offered me the support I needed to continue sharing my music. I am beyond grateful for you all.

To my family and friends: Thank you for the love you've constantly showered upon me, for attending my concerts, and for joining me in all my celebrations and achievements. I am truly blessed with the family I was given, and the friends who came into my life. Thank you for everything you've done for my growth and your contributions to my career.

To my husband, best friend, and life partner, Dylan Maddix: You are the best, and I am so thankful for you. Thank you for being a springboard for my crazy project ideas, thank you for being an inspiration with the hard work you do, thank you for putting up with me and my recording schedule, thank you for your keen design eye that questions and reassures, and thank you for being the best partner to have by my side every step of the way. I love you!

REMERCIEMENTS

Ce type de projet n'est jamais, bien entendu, quelque chose qu'on peut faire seul.

Merci à l'équipe de Leaf Music : Carrie et Jeremy VanSlyke et tous les membres de l'équipe, merci de tout le travail et de l'aide que vous m'avez apportée pour produire et diffuser cet album. Merci de vos conseils, de vos recommandations et de votre souci du détail. Je n'ai jamais eu le sentiment d'être à si bonne école. Je le dis avec la plus grande sincérité : Leaf Music est comme mon chez-moi à plus d'un égard et il aurait été inimaginable pour moi de produire cet album pour une autre maison de disques.

À toutes celles et tous ceux qui sont abonnés ou me suivent sur les réseaux sociaux ou me soutiennent sur la plateforme Patreon : c'est vous qui êtes ma source d'inspiration. Merci d'être à mes côtés et de m'encourager à continuer de faire ce que je fais. Vous m'avez donné un auditoire et une plateforme pour diffuser ma musique dans le monde et vous m'apportez le soutien dont j'ai besoin pour continuer de le faire. Je vous en suis plus que reconnaissante.

À ma famille et mes amis : merci de tout l'amour dont vous me comblez, de votre présence lors de mes concerts et de votre participation à mes célébrations et à mes réalisations. Je suis véritablement bénie des dieux d'avoir la famille que j'ai et les amis que j'ai rencontrés dans ma vie. Merci de tout ce que vous avez fait pour m'aider à m'épanouir et de tout ce que vous avez apporté à ma carrière.

À mon mari, meilleur ami et partenaire pour la vie, Dylan Maddix : tu es parfait et j'ai tellement de chance de t'avoir. Merci de m'avoir donné l'élan dont j'avais besoin pour mes projets les plus fous, merci d'être une source d'inspiration avec tout le travail que tu fais, merci de tolérer mes humeurs et mon horaire de travail d'enregistrement, merci du regard affûté que tu portes sur les aspects graphiques en me posant les bonnes questions et en me rassurant et merci surtout d'être le meilleur partenaire que je puisse avoir à mes côtés à chaque pas que je fais. Je t'adore!

CREDITS / PERSONNEL

Jeremy VanSlyke

Executive Producer, Mixing, Mastering
Producteur exécutif, mixage, matriçage

Kristan Toczko

Recording Engineer, Audio Editing,
Art Director: Graphic Design and Layout
*Ingénieure du son, montage, conceptrice-graphiste :
graphisme et présentation graphique*

Rachelle Taylor

Copy Editor
Révision

Pierre Igot

Translation
Traduction

Megan Cary Photography

Kristan Toczko
Photographers
Photographes

Recorded in St. John's, Newfoundland and Labrador, Canada
July 25 – October 6, 2023
*Enregistré à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
25 juillet – 6 octobre 2023*

www.harpistkt.com | @harpistkt

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.

© 2024 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. www.leaf-music.ca

HARPISTKT

ROCK ECHOES

KRISTAN TOCZKO

01 SWEET CHILD O' MINE
GUNS N' ROSES

02 PAINT IT, BLACK
THE ROLLING STONES

03 LOVE OF MY LIFE
QUEEN

04 WISH YOU WERE HERE
PINK FLOYD

05 NOTHING ELSE MATTERS
METALLICA

06 CALIFORNICATION
RED HOT CHILI PEPPERS

07 STAIRWAY TO HEAVEN
LED ZEPPELIN

08 LATERALUS
TOOL

09 HOTEL CALIFORNIA
EAGLES

10 STARLIGHT
MUSE

11 SMELLS LIKE TEEN SPIRIT
NIRVANA

12 GOOD RIDDANCE
(TIME OF YOUR LIFE)
GREEN DAY

