

Celestial Harmonies

Celestial Harmonies For Piano

Charles Camilleri (b.1931), is Malta's leading composer, an artist with an international reputation who has had his work performed by many of the world's leading artists on all five continents from the 1950s to the present day. Since his earliest years Camilleri has had many "phases", periods and styles. One could mention the sizeable amount of juvenilia that exists, as well as music from his so called "nationalistic" period (1950s), his cosmopolitan phase (1960s up to the mid 70s) and his more spiritual pieces (late 70s to the present). It is music from this last period which is featured on this recording.

Virtually all of Camilleri's work seems at least in part to be influenced by the folk music of Malta and the Mediterranean basin. Make no mistake, this is a composer who has always been aware of the music from his own ethnic background, as he states: "*Paradoxically, we find our way out of historic cul-de-sacs onto the open roads of the future by rediscovering our roots. We can contemplate the prospect of a music universally accessible all over the planet by probing deeper into local well-springs*".

Camilleri went on to justify this remark in his book *Mediterranean Music* by listing some of the peculiar stylistic features of folk music from this part of the world: heterophony, clusters, polyrhythm, quarter tones, improvisation, non-tonal harmony, open forms and so on. It is extraordinary to note that this extensive catalogue (which runs to 32 points in Camilleri's book), could well stand unaltered as a roll-call for many of the salient characteristics in so called "western contemporary music" itself!

Camilleri's initial breakthrough towards individuality and artistic maturity came quite early on in his development (early 1950s), largely because he discovered an accurate means of notating the complexities inherent in Maltese folk music, particularly with regard to its wayward, almost improvisatory rhythms. He referred to this notation technique as the "atomisation of the beat". Put simply, Camilleri's solution to notating complex rhythmic groupings such as those used by local Maltese folk musicians was to break away from time signatures, forget barlines, and subdivide each individual beat into self-contained units, (frequently starting off with sextuplet and quintuplet groupings), which then became quite complex and almost

improvisatory by way of added rests and subdivisions. The writing is such that although a regular pulse/beat/ tactus is maintained, variety from performance to performance will always arise.

Naturally Camilleri was quick to incorporate his new technique for notation into his compositions, and though at first he adopted the technique for use with tonal and modal writing, he soon began to use it with an atonal pitch hierarchy as the norm. The resulting idiom is strikingly individual, though the composer does still enjoy writing simpler and more conventional compositions purely for pleasure. Such a work is the recently re-written and published **Paganiana (1968)** for piano duet, a witty and short set of colourfully contrasted variations (played without a break) on Paganini's celebrated 24th Caprice. It opens this disc with plenty of energy and fire, qualities which are certainly needed in superabundance if space travel is desired.....

With the four movement suite **Astralis** our extra-terrestrial journey has really began. **Gravité** is a wistfully poetic atonal ternary structure in which two part textures in the outer flanks contrast with a central chordal section. As is so often the case with Camilleri

piano miniatures, the writing is at once both lean and masterfully idiomatic. **Comet** is entirely in two parts throughout, but its complete lack of chords does not prevent it from being both extremely exciting and strikingly colourful.

Constellations is possibly more significant for its profound silences than for its actual notes,(mainly exquisitely balanced chords and arpeggio patterns), though it does adopt interesting pedalling after the initial phrases. **Explosé-Fixé** manages to create dynamic momentum from the skillful juxtaposition of contrasted motifs in a static, mosaic structure. It closes the suite with a poignant trill, under which the opening of *Gravité* returns, bringing the work to a suitably balanced conclusion.

Cosmologies is the title given for an on-going series of big-boned movements which the composer will continue to add to. In this sense the movements will not be unlike the *Etudes for piano* of Ligeti, in the sense that the older Hungarian master continues to add to and edit his celebrated studies. At present there are four *Cosmologies*, of which we hear three. The first two were completed in 1999 and the third was completed in the 1980s and has stood therefore as a separate piece for

some time. Listeners may note the connecting thread between the movements completed so far in that material from **Cosmologies One** appears in the second movement, **Colours of Time**. It, in turn, presents material which is used in **Xnobis** (the third movement). So will it continue!

Cosmologies One immediately establishes an extraordinary sound-world with its static, free chords and use of polyrhythms and bare, open fifths. The sense of forward movement it has is very evident, however, and this is accompanied by a gradual and dramatic increase in dynamics. The *veloce* section of the movement seems to evoke shooting stars and brilliant displays of fire/inter-galactic fury as sonorities paste the keyboard from top to bottom and back again. The open fifth chords remain, and the dramatic thrust of the piece leads to a wave-like pseudo-repetition of the “shooting star” motif and its subsidiary development section. The opening chords are referred to at the conclusion in truncated form

Colours of Time begins with gongs and a hypnotic rhythmic ostinato before the dour determination disperses in favour of a very sweet and endearingly melodic figure. Much of the structural energy of the piece centres

around the alternation and juxtaposition of these two completely different ideas, though there is a central section in free, “atomised” rhythms which is completely contrasted from the rest of the work, (even if it is motivically related to it).

Xnobis contains in its outer sections perhaps the most stridently direct and angular music of the whole disc, but it is no less approachable for that. This is music depicting a kind of “organised chaos” such as might have been in evidence at the creation of the universe. Atonal chords and fantastically striking scallic runs are thrown around the keyboard with enthusiasm by the composer, but what is the aim? Gradually the inherent logic of the piece becomes, or rather feels, undeniably strong and inevitable, whilst the remarkable sense of peace and calm in the pianissimo sections at the work’s mid-point are deeply affecting. Ultimately **Xnobis** is a work which makes its impact through its exhilaration and energy.

Celestial Harmonies was published in 1998 and uses the minimum amount of notes to express a great deal indeed. Technically the pieces in this suite are well within the grasp of Grade 5 pianists, but artistically they

explore so much in terms of musical spaciousness and colour. **Vision-Prayer** exploits the pentatonic scale firstly for right hand alone with no barlines. It then develops as an intimate two part canon between the hands, concluding as a four part chorale. **Rolling Stars** recalls *Comet* from *Astralis*, but remains rather more civilised and stable than the earlier piece. In **Night-Sky** there is an almost exact quote from the third movement of *Astralis*, whilst the concluding movement, **Celestial Harmonies**, functions rather like a space-age lullaby for inter-planetary infants, as well as being a most effective piece for very young and sensitive pianists.

Chemins (Pathways) was published in 1980 and uses a twelve note row as the basis for all of its movements. **Inspace** is written without barlines but the scope for expression via silence is wide. **Machine Music** is characterfully angular, like a Prokofiev *Sarcasm* with added dissonances. **Just a thought** contrasts deliciously free cantabile lines with the effective use of tapping on the wood of the instrument, whilst **Rhythmic Kit** presents the performer with nine scraps of material derived from the Suite's note row. The music suggests that "the performer may

begin with any combination,(any repetition and combination is possible). Tempo, dynamics, timbre and mode of attack are left to the discretion of the performer. Silence may be integrated according to the form and mode of the piece". Finally, **Shadows of Silence** creates interesting textures and sonorities by the use of sound clusters in the bass register: the pianist is instructed to "Depress silently with left forearm" a group of semitones, holding them down continuously for 80% of the entire piece. The end result is spell-binding.

©Murray McLachlan, (1999)

Noospheres for Piano

Commissioned by the Canadian Broadcasting Corporation, **Noospheres** appeared in 1977-8. Its inspiration is drawn from the mystic philosophy of the Jesuit priest-scientist, Teilhard de Chardin,(1881-1955), and from that concept of the "Noosphere" first proposed by him in 1925.

The Noosphere was for Teilhard the sphere of mind that "encloses" human thought and love, "the Threshold of the Terrestrial Planet", a collective memory and intelligence, a milieu

in which “individual men and all men think, love, create and feel together as integral members of one organism, Humanity”.

Conceived on a large scale and both recollecting and developing aspects of keyboard technique and compositional method found in such works as *African Dreams* and the *Four Ragamats*, **Noospheres** divides into five movements. Sharing common material at the beginning and end, these duration ally accelerate towards an imploding central point. **Noosphere One** falls into a quasi-palindromic five-part form that in many ways seems to anticipate and distil the perpetually creating, converging essence of the cycle as a whole, whilst **A Gentle Spirit** is an aurally simpler but structurally more terraced movement in which repetition and silence function as significant parameters in the overall scheme. **Cosmic Dance** is a ternary movement based on a passacaglia-like repetition of a twelve note melodic row which not only pervades the outer sections but also the middle episode, (a black and white tactile confrontation on the keyboard). **A Free Spirit** represents a mature development of a stratified idea-bass pedal points, a chorale idea in the middle, continuous semiquaver

elaborations of irregular grouping in the treble-found in earlier works, notably the Chorale Prelude from Book 2 of the *Etudes*, and the Lontano section from *Mantra*. **Noosphere 2** is the cyclotron of Teilhard's memory: “I could not help feeling and perceiving, beyond and around this electromagnetic whirlwind. . . “. Its structure is made up of a series of progressively more urgent overlapping, interlocking and spanning girders of self-containment, the totality underlined by six basic tempi. In the climax of the 18th and last main section, the movement's energy is suddenly spent. Silence descends. The quiet, dark opening of *Noosphere One* returns, and the music comes full cycle.

Notes on **Noospheres** abridged from an essay by Ates Orga (1980)

“Music is a means to understand the complexity of Man and the simplicity of God. Music is a way to reach the Supreme Being.

I have a feeling that there is a tremendous similarity between the Divine and Space” - Charles Camilleri

Murray McLachlan is one of Britain's leading concert pianists. His performances have consistently received outstanding critical

acclaim for intelligent and sensitive interpretations and superb technical ability. As head of keyboard at Chetham's School of Music in Manchester he is also a committed teacher and regularly gives masterclasses around the UK.

He has appeared as concerto soloist with many leading UK orchestras, and his engagements also include recitals in the USA and extended tours of the Soviet Union, Germany, Belgium, Holland, Scandinavia and the Far East. In 1997 he was awarded a knighthood by the Order of St John of Jerusalem in recognition of his services to music in Malta.

Murray McLachlan's prolific discography on Olympia, Divine Art and Linn Records embraces 3 CDs of Camilleri's piano music, rarities such as music by MacCunn and a concerto based on sketches left by Grieg for a second piano concerto. Recently he recorded a cross-over album with the internationally acclaimed jazz saxophonist Tommy Smith.

Murray McLachlan is a tireless advocate of contemporary music. In November 1997 his recording of John McLeod's Piano Music was selected as 'Record of the Week' in the Herald.

Earlier his recording of 'Piano Music from Scotland', featuring music by Ronald Stevenson and Ronald Center was awarded a rosette in the Penguin Guide to Compact Discs. He will give the last concerto performance in the Albert Hall of the twentieth century when he plays Gershwin's Rhapsody in Blue on 31st December 1999.

Kathryn Page studied at the Royal College of Music with Phyllis Sellick and Yonty Solomon. She has won many prizes both as soloist and as chamber pianist, and has appeared many times at the South Bank and at the Wigmore Hall, working with artists of international renown including David Campbell, John Lenehan, Tommy Smith and Fiona Cross. She has taught at Aberystwyth Summer School, and appeared at Dartington on many occasions. Her career has taken her all over the world, and she regularly broadcasts for BBC Radio 3.

Armonie Celestiali per Pianoforte

Charles Camilleri (nato nel 1931) è il principale compositore maltese, un artista di fama internazionale le cui opere sono state eseguite in tutti i 5 continenti dal 1950 ad oggi, dai più importanti musicisti mondiali. Sin dai suoi primi anni Camilleri ha attraversato molte fasi, periodi e stili. Si potrebbe citare la considerevole raccolta esistente di composizioni giovanili (juvenilia), la musica del suo periodo cosiddetto nazionalistico (degli anni '50), la fase cosmopolita (dal 1960 al 1975) come pure le sue composizioni più spirituali (dal 1970 fino ad ora). Ed è la musica di quest'ultimo periodo che contraddistingue questa incisione.

Praticamente quasi tutta l'opera di Camilleri sembra in ultima analisi essere influenzata dalla musica popolare maltese e da quella del bacino mediterraneo. Senza tema di errori: si tratta di un compositore che è sempre stato conscio del suo background etnico, come egli stesso afferma: "Paradossalmente, troviamo la nostra strada al di fuori del vicolo cieco della storia, per mezzo delle vie che conducono al futuro attraverso la riscoperta delle nostre radici. Possiamo contemplare la speranza di una musica universalmente accessibile a tutto il pianeta, esplorando più a fondo le sorgenti locali."

Camilleri proseguì giustificando questa osservazione nel suo libro intitolato *Mediterranean Music* elencando alcuni peculiari caratteri stilistici della musica popolare di questa parte del mondo: eterofonia, clusters, poliritmia, quarti di tono, improvvisazioni, armonie non-tonali, forme aperte e così via. E' straordinario notare come questa vasta serie di stilemi (che si snoda in ben 32 punti nel libro di Camilleri) caratterizzi anche i tratti salienti della cosiddetta "musica contemporanea occidentale".

Nella sua evoluzione Camilleri compì molto presto il primo passo in avanti verso l'individualità e la maturità artistica (all' inizio degli anni '50); ciò è dovuto in gran parte al fatto che egli scoprì un preciso mezzo di notazione delle complessità inerenti alla musica popolare maltese, in particolare riguardo al capriccioso, quasi improvvisato ritmo che la contraddistingue. Egli definisce questa notazione tecnica come "atomizzazione del ritmo". Semplificando, le soluzioni di Camilleri per rappresentare graficamente i complessi gruppi ritmici come quelli usati dai musicisti maltesi di musica popolare, furono quelle di non utilizzare il tempo in chiave, di dimenticare le linee di divisione delle battute, di suddividere ogni

singola idea ritmica in un gruppo che la contiene (frequentemente cominciando con gruppi di 5 o 6); quest'ultimo, con l'aggiunta di pause e suddivisioni, diventa così piuttosto complesso e quasi improvvisato. Benché sia mantenuto regolare il tactus, si ottiene una scrittura la cui varietà nell'esecuzione si presenterà sempre.

Naturalmente Camilleri fu veloce nell'introdurre la sua nuova tecnica di notazione nelle proprie composizioni; sebbene all'inizio adottò la sua tecnica come norma nelle scritture modali e tonali, iniziò presto ad usarla anche in una gerarchia atonale di altezze. L'idioma risultante è sorprendentemente individuale, tuttavia il compositore si diverte anche nello scrivere pezzi più semplici e più convenzionali puramente per divertimento. Un'opera di tal genere è la sua recente ri-scrittura e pubblicazione **Paganiana** (1968) per duo pianistico, una breve e spiritosa serie di variazioni ricche di contrasti coloristici (suonate tutte d'un fiato) sul celebre ventiquattresimo capriccio di Paganini. Questa composizione apre il CD con un'abbondanza di energia ed impeto, qualità che bisogna possedere in sovrabbondanza se si desidera viaggiare nello spazio...

Con la suite a 4 movimenti **Astralis** il nostro viaggio extra-terrestre è già iniziato. **Gravité** è una malinconica e poetica struttura atonale ternaria, nella quale delle tessiture a due voci nelle parti estreme contrastano con una sezione centrale per accordi. Dal momento che troviamo spesso delle miniature pianistiche in Camilleri, la scrittura è nello stesso tempo scarna e magistrale. **Comet** è interamente divisa in due parti ma la sua completa mancanza di accordi non le impedisce di risultare al contempo estremamente eccitante e ricca di colori.

Constellation è forse più significativa per il suo profondo silenzio che non per le vere e proprie note, principalmente accordi ben calibrati e motivi arpeggiati, giacché viene adottato un interessante uso del pedale dopo l'inizio delle frasi.

Explosé - fixé riesce a creare momenti dinamici dall'abile giustapposizione di motivi contrastanti in una statica struttura a mosaico. La suite si chiude con un trillo acuto sotto il quale ritorna il motivo di *Gravité* conferendo all'opera un'adequata ed equilibrata conclusione.

Cosmologies è il titolo dato da una serie progressiva di grandi e scarni movimenti che il compositore continua ad aggiungere. In questo senso i movimenti non sono poi diversi dagli Studi per pianoforte di Ligheti, nel senso che il vecchio maestro ungherese continua a pubblicarne di nuovi. Attualmente ci sono 4 *Cosmologies* delle quali noi ne ascoltiamo tre. Le prime 2 sono state completate nel 1999 e la terza fu completata nel 1980 e rimase perciò un pezzo separato per un certo lasso di tempo. Gli ascoltatori potrebbero notare il filo conduttore fra i movimenti completati a così grande distanza, dal materiale della *Cosmologies* one che appare nel secondo movimento, **Colours of Time**. Questo, a sua volta, presenta materiale che è usato in **Xnobis** (terzo movimento). E così via.

Cosmologies One stabilisce immediatamente uno straordinario linguaggio sonoro mediante accordi liberi e statici e l'uso di poliritmie in quinte giuste e vuote. Il senso del movimento seguente è molto evidente sebbene sia accompagnato da un graduale e drammatico crescendo di dinamicità. La sezione veloce del movimento sembra evocare stelle cadenti e una sfolgorante parata di fuochi tra galassie, con furore e impasti sonori della tastiera dall'alto in basso e viceversa. L'accordo di

quinta vuota permane e la drammatica spinta del pezzo conduce come un'onda fluttuante a una pseudo ripetizione del motivo della stella cadente e al suo complementare sviluppo della sezione. Gli accordi d'apertura rimandano alla conclusione tronca.

Colours of Time inizia con il suono dei gong e un ritmo ostinato ipnotico la cui dura risolutezza si disperde a vantaggio di una figura melodica molto dolce e accattivante. Molta della energia strutturale del pezzo si concentra attorno l'alternanza e la giustapposizione di queste due idee completamente differenti, per quanto vi sia una sezione centrale in ritmo libero, "atomizzato" completamente contrastante dal resto dell'opera (anche se è correlata tematicamente).

Xnobis contiene una sezione esteriore forse la più stridente, diretta e spigolosa musica dell'intero cd, ma non per questo meno accessibile. Questa è musica che descrive un genere di "caos organizzato" come potrebbe essersi manifestato durante la creazione dell'universo. Accordi atonali e meravigliose impressionanti corse lanciate lungo la tastiera con entusiasmo dal compositore, ma per quale scopo? Gradatamente la logica

intrinseca del pezzo diventa, o piuttosto dà l'impressione di essere innegabilmente convincente ed inevitabile, mentre il notevole senso di pace e calma nella sezione del pianissimo, nel punto centrale dell'opera, sono profondamente toccanti. In definitiva *Xnobis* è un'opera di forte impatto per mezzo della sua esaltante e dirompente energia.

Celestial Harmonies fu pubblicata nel 1998; essa utilizza la minima quantità di note per esprimere davvero molto. Tecnicamente i pezzi in questa suite sono ben entro la padronanza di un 5° corso di pianoforte, ma artisticamente essi esplorano notevolmente la spazialità ed il colore musicale.

Vision-Prayer sfrutta la scala pentatonica in primo luogo per sola mano destra senza suddivisione in battute. Si sviluppa quindi in un intimo canone a due voci tra le due mani, che si conclude in un corale a quattro voci.

Rolling Stars richiama *Comet in Astralis*, ma resta molto più civilizzato e stabile rispetto ai pezzi precedenti. In **Night-Sky** c'è una parte quasi identica tratta dal terzo movimento di *Astralis*, mentre il movimento conclusivo,

Celestial Harmonies, funge piuttosto da ninnananna spaziale per bambini interplanetari ed è il pezzo che più colpisce i giovani e sensibili pianisti.

Chemins (Pathways) fu pubblicata nel 1980 e impiega una serie di dodici note come base per tutti i suoi movimenti. **Inspace** è scritta senza separazione di battute con scopi espressivi ampiamente ottenuti attraverso il silenzio. **Machine Music** è caratteristico per la durezza, analogalmente al *Sarcasm* di Prokofiev con dissonanze aggiuntive. Just a thought contrappone in modo delizioso linee cantabili libere con l'impiego efficace del picchiettato sul legno dello strumento, mentre **Rhythmic Kit** offre all'esecutore nove frammenti di materiale derivato dalla successione di note della Suite. La musica suggerisce che l'interprete può iniziare con qualsiasi combinazione (ogni ripetizione e combinazione è possibile). Il tempo, la dinamica, il timbro e il modo di attacco sono lasciati alla discrezione dell'esecutore. Il silenzio può essere integrato secondo la forma e il modo del pezzo. Infine, **Shadows of Silence** crea interessanti impasti sonori mediante l'impiego di clusters nel registro basso; al pianista viene suggerito di "Premere silenziosamente con l'avambraccio sinistro" un gruppo di semitoni, mantenendoli giù continuamente per l'80% dell'intero brano. Il risultato finale è avvincente.

© Murray McLachlan 1999

Noospheres for Piano

Commissionata dalla Canadian Broadcasting Corporation, **Noospheres** apparve nel 1977-1978. La sua ispirazione deriva dalla filosofia mistica dello scienziato-sacerdote gesuita Teilhard de Chardin, (1881-1955), e dal concetto di “Noosphere” proposto prima da lui nel 1925. Noosphere fu per Teilhard la sfera mentale che “comprende” il pensiero umano e l'amore, “la soglia del pianeta terrestre”, una memoria collettiva e intelligente, un mezzo in cui “il singolo individuo e tutti gli uomini pensano, amano, creano e percepiscono insieme come membri integranti di un organismo, l'Umanità”.

Concepito su una larga scala e radunando e sviluppando gli aspetti di tecniche tastieristiche e compositive utilizzate in lavori come *African Dreams* e *Four Ragamats*, **Noosphere** si divide in cinque movimenti. Utilizzando materiale comune all'inizio e alla fine, questi insieme accelerano verso un punto centrale di implosione. **Noosphere One** è basata su una forma costituita da cinque parti, quasi palindromica che in molti aspetti sembra anticipare e trasudare una reazione perpetua, un'essenza convergente di un ciclo come dell'intero, mentre **A Gentle Spirit** è

uditivamente più semplice ma con diversi movimenti strutturati, in cui la ripetizione e il silenzio vengono impiegati come parametri significativi dello schema complessivo.

Cosmic Dance consiste in un movimento ternario basato su una ripetizione simile alla passacaglia, di una successione melodica di dodici note che non solo pervade le sezioni esterne ma pure l'episodio centrale (un confronto tattile in bianco e nero sulla tastiera). Il **Free Spirit** rappresenta uno sviluppo maturo di un'idea stratificata di punti con pedale basso, un'idea corale nel mezzo, con elaborazioni continue di semicrome, di raggruppamenti irregolari negli acuti ritrovati nei primi lavori, principalmente nel Preludio Corale tratto dal Libro 2 degli Studi e dalla sezione Lontano del Mantra. **NoosphereTwo** è il ciclotrone della memoria di Teilhard: “Non potrei evitare di sentire e percepire, oltre e attorno a questo vortice elettromagnetico...” La sua struttura è costituita da una serie di sovrapposizioni progressivamente incalzanti, che si collegano a travi di auto-contenimento, il tutto viene sottolineato da sei tempi base. Nel culmine della diciottesima e ultima sessione principale, l'energia del movimento si esaurisce improvvisamente. Scende il silenzio. La quiete, l'apertura tenebrosa di

Noosphere One ritorna, e la musica compie l'intero ciclo.

I dati su **Noosphere** sono ricavati su un saggio di Ates Orga (1980)

“La musica è un mezzo per comprendere la complessità dell'uomo e la semplicità di Dio. La musica è una strada per raggiungere l'Essere Supremo.

Ho la sensazione che vi sia una tremenda similitudine tra il Divino e lo Spazio” – Charles Camilleri

Murray McLachlan è uno dei maggiori pianisti concertisti inglesi. Le sue esecuzioni hanno costantemente ricevuto critiche favorevoli per le sue interpretazioni brillanti e delicate e per la superba abilità tecnica. Come docente di tastiera alla Chetham's School of Music di Manchester egli è anche un insegnante incaricato e si occupa regolarmente di corsi di perfezionamento nel Regno Unito.

Si è esibito come solista in molte principali orchestre del Regno Unito, e i suoi impegni comprendono inoltre recitals negli USA e lunghi tours in Unione Sovietica, Germania, Belgio, Olanda, Scandinavia e nel lontano Oriente. Nel 1997 è stato nominato Cavaliere

dell'ordine di St. John di Gerusalemme in riconoscimento delle sue benemeranze musicali a Malta.

La discografia prolifica di Murray McLachlan su Olimpia, Divine Art e Linn Records, comprende tre CD di musica pianistica di Camilleri, rarità, quali ad esempio musica di MacCunn e un concerto basato su appunti lasciati da Grieg per un secondo concerto per pianoforte. Recentemente ha registrato un album in collaborazione con il sassofonista di jazz Tommy Smith, universalmente acclamato.

Murray McLachlan è un infaticabile sostenitore della musica contemporanea. Nel Novembre 1997 la sua registrazione di musica per pianoforte di John McLeod è stata selezionata come “Disco della Settimana” nell'Herald. Precedentemente la sua registrazione di “Piano Musica from Scotland” che ha come protagonista la musica di Ronald Stevenson e di Ronald Center, fu premiata con una rosetta nella Guida Pinguin ai Compact Disc. Egli terrà l'ultimo concerto del ventesimo secolo nella Halbert Hall quando suonerà il 31 Dicembre 1999 la Rapsodia in Blu di Gershwin.

Kathryn Page ha studiato presso il Royal College of Music con Phyllis Sellick e Yonty Solomon. Ha vinto molti premi sia come solista che come pianista da camera, ed è apparsa molte volte presso la South Bank e alla Wigmore Hall, lavorando con artisti di notorietà internazionale, tra i quali David Campbell, John Lenehan, Tommy Smith e Fiona Cross. Ha insegnato alla Aberystwyth Summer School, ed è apparso a Dartington in molte occasioni. La sua carriera l'ha portata in tutto il mondo, ed ella trasmette regolarmente per la BBC Radio 3.

Translation – Chiara Cordara

Celestial Harmonies - **Sphärenharmonien für Klavier**

Charles Camilleri (geboren 1931) ist Maltas führender Komponist, ein international anerkannter Musiker, dessen Werke seit den 50er Jahren bis zum heutigen Tag von vielen der weltweit führenden Musikern auf allen fünf Kontinenten aufgeführt werden. Seit seinen frühen Jahren hat Camilleri viele „Phasen“, Perioden und Stile durchlaufen. Hier wäre an sein umfangreiches Jugendwerk sowie an die Musik aus seiner sogenannten „nationalistischen“ Phase (50er Jahre), seine kosmopolitischen Phase (60er Jahre bis Mitte der 70er Jahre) und seine eher spirituellen Stücke (Ende der 70er Jahre bis zur Gegenwart) zu denken. Es ist die Musik aus seiner letzten Schaffensperiode, die auf dieser Aufnahme vorgestellt wird.

Sämtliche Werke Camilleris scheinen zumindest teilweise durch die Volksmusik Maltas und des Mittelmeerraums beeinflusst zu sein. Es kann keinen Zweifel daran geben, dass dies ein Komponist ist, der sich stets der Musik seines ethnischen Hintergrunds bewusst war, wie an diesem Zitat deutlich wird: „Paradoxerweise finden wir unseren Weg

aus den historischen Sackgassen zu den offenen Wegen in die Zukunft, indem wir unsere Wurzeln neu entdecken. Die Aussicht auf eine universell auf dem gesamten Planeten zugängliche Musik erscheint möglich, wenn wir noch tiefer aus den örtlichen Quellen schöpfen.“

Camilleri rechtfertigte diese Bemerkung in seinem Buch *Mediterranean Music*, indem er einige der stilistischen Besonderheiten der Volksmusik seiner Heimat aufführte: Heterophonie, Cluster, Polyrhythmik, Vierteltöne, Improvisation, nicht-tonale Harmonien, offene Formen und so weiter. Es ist bemerkenswert, dass dieser umfangreiche Katalog, der in Camilleris Buch 32 Punkte ausmacht, keiner Änderungen bedarf, wenn man eine Liste vieler der hervorstechenden Merkmale der sogenannten „westlichen zeitgenössischen Musik“ aufstellen wollte!

Camilleris ursprünglicher Durchbruch zu individueller und künstlerischer Reife gelang schon recht früh in seiner Entwicklung (frühe 50er Jahre), hauptsächlich weil er eine genaue Methode zur Notation der maltesischen Volksmusik eigenen Komplexität, insbesondere ihrer unberechenbaren, beinahe improvisatorischen

Rhythmen entdeckte. Er bezeichnete diese Notationstechnik als die „Atomisierung des Takts“. Vereinfacht gesagt, bestand Camilleris Lösung darin, sich bei der Notation komplexer Rhythmusgruppen, wie sie etwa die einheimischen maltesischen Volksmusikern verwenden, von Zeitzeichen zu lösen, auf Taktstriche zu verzichten und jeden einzelnen Schlag in selbständige Einheiten zu unterteilen (häufig mit Sextolen und Quintolen beginnend), die dann sehr komplex und durch hinzugefügte Pausen und Unterteilungen beinahe improvisatorisch wurden. Die Notation bewirkt, dass ein regelmäßiger Puls/Schlag/Takt zwar gewahrt bleibt, jedoch von Aufführung zu Aufführung variiert.

Camilleri ging natürlich schnell dazu über, diese neue Notationstechnik in seine Kompositionen einzubringen. Obwohl er diese Technik zunächst auf tonale und modale Werke anwendete, begann er bald, sie normalerweise mit atonalen Tonhierarchien zu verwenden. Der sich daraus ergebende künstlerische Ausdruck ist auffallend individuell, aber der Komponist findet weiterhin Gefallen daran, einfachere und konventionellere Kompositionen zu schreiben - weil sie ihm Freude bereiten. Ein derartiges

Werk ist das kürzlich überarbeitete und veröffentlichte Klavierduett **Paganiana** (1968), ein gewitzter und kurzer Satz bunt kontrastierender Variationen (die ohne Pause gespielt werden) zu Paganinis gefeierter 24. Caprice. Es eröffnet diese CD mit reichlich Energie und Feuer, welche sicherlich beide im Übermaß gebraucht werden, wenn man zu einer Raumfahrt aufbricht...

Mit der Suite **Astralis** in vier Sätzen geht unsere außerirdische Reise dann richtig los. **Gravité** ist eine sinnend poetische, atonale Dreierstruktur, bei der die Textur der beiden äußeren Teile mit dem durch Akkorde geprägten Mittelteil kontrastieren. Wie so häufig bei Camilleris Klavierminiaturen ist auch dieses Stück schlank geschrieben, aber gleichzeitig meisterhaft in seinem unverwechselbaren Ausdruck. **Comet** ist ganz und gar in zwei Teilen geschrieben, aber das völlige Fehlen jeglicher Akkorde steht seiner Wirkung nicht im Wege: Das Stück ist extrem spannend und bemerkenswert farbig.

Constellations beeindruckt möglicherweise mehr durch seine tiefgründige Stille als durch die eigentlichen Noten (hauptsächlich vorzüglich ausbalancierte Akkord- und Arpeggiomuster), wobei allerdings nach den

Anfangsphrasen interessante Pedalarbeit einsetzt. **Explosé-Fixé** gelingt es, aus der geschickten Gegenüberstellung kontrastierender Motive in einer statischen Mosaikstruktur dynamischen Schwung zu schaffen. Dies beendet die Suite mit einem ergreifenden Triller, unter dem der Anfang von *Gravité* wiederkehrt, wodurch das Werk zu einem passen ausbalancierten Abschluss gebracht wird.

Cosmologies ist der Titel einer Serie von Sätzen, die der Komponist laufend ergänzt. In diesem Sinne sind die Sätze den Etudes for piano von Ligeti nicht unähnlich, da auch dieser ältere ungarische Meister seine gefeierten Studien stets weiter ergänzt und bearbeitet. Zurzeit gibt es vier *Cosmologies*, von denen wir drei hören. Die beiden ersten wurden 1999 vollendet. Die dritte, die bereits in den 80er Jahren vollendet wurde, war bereits einige Zeit als separates Stück bekannt. Die Hörer werden den gemeinsamen Faden bemerken, der sich durch die bisher vollendeten Sätze zieht, da Material aus **Cosmologies One** auch im zweiten Satz **Colours of Time** auftaucht. Dieser wiederum präsentiert Material, das in **Xnobis**, dem dritten Satz, verwendet wird. Und so wird es weitergehen!

Cosmologies One baut mit seinen statischen, freien Akkorden und dem Einsatz von Polyrhythmen und reinen, offenen Quinten sofort eine außergewöhnliche Klangwelt auf. Das Gefühl einer Vorwärtsbewegung ist jedoch sehr deutlich spürbar und dieses geht einher mit einer allmählichen und dramatischen Steigerung der Dynamik. Der Veloce-Teil des Satzes, bei dem die Klangfülle die Tastatur hinunter- und wieder hinaufjagt, scheint Sternschnuppen und das brillante Spektakel von Feuer und intergalaktischer Raserei heraufzubeschwören. Die offen Quintakkorde halten an, und der dramatische Schwung des Stücks führt zu einer wellenartigen Pseudowiederholung des „Sternschnuppen“-Motivs und dessen untergeordneter Entwicklung. Die Eröffnungsakkorde werden am Schluss in gestutzter Form wieder aufgegriffen.

Colours of Time beginnt mit Gongs und einem hypnotischen, rhythmischen Ostinato, bevor die ernste Entschlossenheit sich in einer sehr süßen und bezaubernd melodischen Figur auflöst. Ein Großteil der strukturellen Energie des Stücks beruht im wesentlichen auf der Abwechslung und Gegenüberstellung dieser beiden, völlig unterschiedlichen Ideen. Es gibt

allerdings auch einen Hauptteil mit freien „atomisierten“ Rhythmen, der in völligem Kontrast zum Rest des Werks steht, auch wenn es eine motivische Beziehung zwischen beiden gibt.

Xnobis enthält in seinen beiden äußeren Abschnitten die wohl bestimmteste, direkte und kantige Musik auf der gesamten CD, ist aber deshalb dennoch nicht weniger zugänglich. Dies ist Musik, die eine Art „organisiertes Chaos“ beschreibt, so wie es zur Zeit der Schaffung des Universums bestanden haben mag. Der Komponist wirft mit Begeisterung atonale Akkorde und fantastisch beeindruckende Skalenläufe über die Tastatur: Aber worauf will er hinaus? Allmählich ist die inhärente Logik des Stücks unleugbar stark und unausweichlich zu spüren, während das bemerkenswerte Gefühl von Frieden und Ruhe in den Pianissimo-Passagen in der Mitte des Werks zutiefst anrühren. Letztendlich ist Xnobis ein Werk, das durch seine unbändige Heiterkeit und Energie wirkt.

Celestial Harmonies, das 1998 veröffentlicht wurde, verwendet ein Minimum an Noten um sehr viel auszudrücken. In technischer Hinsicht kann schon ein wenig versierter

Pianist die Stücke dieser Suite durchaus meistern, aber künstlerisch erkunden sie musikalischen Raum und Farbe in beeindruckender Weise. Vision-Prayer bedient sich der pentatonischen Skala zunächst allein für die rechte Hand und es gibt keine Taktstriche. Dann entwickelt es sich zu einem intimen zweiteiligen Kanon beider Hände und endet schließlich als vierteiliger Choral. **Rolling Stars** erinnert an *Comet* aus *Astralis*, bleibt aber zivilisierter und gleichmäßiger als das frühere Stück. In **Night-Sky** gibt es beinahe ein exaktes Zitat aus dem dritten Satz von *Astralis*, während der letzte Satz, **Celestial Harmonies**, eher wie ein futuristisches Schlaflied für interplanetarische Kinder wirkt, das außerdem ein höchst effektives Stück für sehr junge und feinfühlig Pianisten ist.

Chemins (Wege), das 1980 veröffentlicht wurde, verwendet eine Zwölftonreihe als Basis für alle Sätze. **Inspace** ist ohne Taktstriche geschrieben, aber es bleibt viel Raum, durch Stille Ausdruck zu erzielen. **Machine Music** ist kantig und voller Charakter wie ein *Sarcasm* von Prokofiev, jedoch mit zusätzlichen Dissonanzen. **Just a thought** bringt einen Kontrast köstlich freier Cantabile-Linien mit dem wirkungsvoll eingesetzten

Klopfen auf das Holz des Instruments, während der Pianist sich bei **Rhythmic Kit** neun Materialbrocken aus der Notenzeile der Suite gegenüber sieht. Das Notenblatt schlägt vor, dass „der Pianist mit irgendeiner Kombination beginnen kann (jegliche Wiederholungen und Kombinationen sind möglich). Tempo, Dynamik, Timbre und Anschlag sind dem Ermessen des Pianisten überlassen. Ruhephasen können entsprechend Form und Tonart des Stücks integriert werden.“ **Shadows of Silence** schließlich schafft interessante Texturen und Klänge durch den Einsatz von Tonclustern im Bassregister: Der Pianist wird angewiesen, eine Gruppe von Halbtönen „mit dem linken Unterarm leicht herunter zu drücken“ und sie während 80 % des gesamten Stücks kontinuierlich heruntergedrückt zu halten. Das Endergebnis ist faszinierend.

© Murray McLachlan 1999

Noospheres für Klavier

Noospheres, die Kommissionsarbeit für die Canadian Broadcasting Corporation, erschien 1977-78. Die Inspiration dazu gab die mystische Philosophie des jesuitischen Priesters und Wissenschaftlers Teilhard de Chardin (1881-1955), der erstmalig 1925 das Konzept der „Noosphere“ aufbrachte.

Die Noosphäre war für Teilhard die Sphäre des Gehirns, welche die Gedanken und Liebe des Menschen „umfängt“, „die Schwelle des irdischen Planeten“, kollektives Gedächtnis und Intelligenz, ein Milieu, in dem „einzelne Menschen und alle Menschen zusammen denken, lieben, schaffen und sich als integrale Teile eines einzigen Organismus, der Menschheit fühlen“.

Das groß angelegte Stück **Noospheres**, das sowohl Aspekte der Fingertechnik als auch der Kompositionsmethoden in Werken wie *African Dreams* und den *Four Ragamats* aufgreift und weiter entwickelt, ist in fünf Sätze gegliedert. Diese Sätze, die am Anfang und Ende gemeinsames Material aufweisen, beschleunigen im Laufe des Stücks in Richtung eines implodierenden Mittelpunkts. **Noosphere One** ist in eine quasilindromische fünfteilige Form gegliedert, die in vielerlei Hinsicht das ständig kreiende, konvergierende Wesen des gesamten Zyklus zu antizipieren und destillieren scheint, während **A Gentle Spirit** ein eingängigerer, aber strukturell abgestufterer Satz ist, in dem Wiederholung und Ruhe als signifikante Parameter im Gesamtschema fungieren. **Cosmic Dance** ist ein in drei Teile gegliederter

Satz, der auf einer Passacaglia-artigen Wiederholung einer melodischen Zwölftonreihe beruht, die nicht nur die beiden äußeren Abschnitte, sondern auch den mittleren durchzieht (eine taktile Konfrontation der schwarzen und weißen Tasten auf der Tastatur). **A Free Spirit** stellt eine reife Weiterentwicklung einer vielschichtigen Idee dar - Basspedalpunkte, eine chorale Idee in der Mitte, kontinuierliche Sechzehntelnotenausarbeitungen mit unregelmäßiger Gruppierung im Sopran - die in früheren Werken zu finden war, zum Beispiel im Choral Prelude im 2. Buch der Etudes sowie im Lontano Abschnitt aus Mantra. **Noosphere Two** ist das Zyklotron für Teilhards Andenken: „Ich kam nicht umhin, um diesen elektromagnetischen Wirbelwind herum und über ihn hinaus zu fühlen und wahrzunehmen. . .“. Seine Struktur besteht aus einer Reihe zunehmend zwingender werdender, überlappender, verschränkter und überspannender eigenständiger Stützen, wobei sie insgesamt durch sechs Grundtempi unterstrichen wird. Im Höhepunkt des 18. und letzten Hauptteils, ist die Energie des Satzes plötzlich verbraucht. Stille kehrt ein. Der ruhige, dunkle Anfang von *Noosphere One* kehrt zurück, und die Musik schließt den Kreis.

Der Kommentar zu **Noospheres** ist eine gekürzte Fassung eines Aufsatzes von Ates Orga (1980).

„Musik ist ein Mittel, die Komplexität des Menschen und die Einfachheit Gottes zu verstehen. Musik ist ein Weg, um das höchste Wesen zu erreichen.

Ich habe das Gefühl, dass es eine ungeheure Ähnlichkeit zwischen dem Göttlichen und dem Weltall gibt“ - Charles Camilleri

Murray McLachlan ist einer der führenden Konzertpianisten Großbritanniens. Seine Konzerte wurden von der Kritik regelmäßig außerordentlich gelobt für seine intelligenten und sensiblen Interpretationen und sein hervorragendes technisches Können. Er leitet die Klavierabteilung von Chetham's School of Music in Manchester und ist ein engagierter Lehrer, der regelmäßig in ganz Großbritannien Meisterklassen gibt.

Er ist als Konzertsolist mit vielen der führenden britischen Orchester aufgetreten. Seine Engagements umfassten Soloauftritte in den USA und ausgedehnte Konzertreisen in der Sowjetunion, Deutschland, Belgien, Holland, Skandinavien und in Fernost. 1997 wurde er vom Orden des Heiligen Johannes von Jerusalem wegen seiner Verdienste um die maltesische Musik zum Ritter geschlagen.

Zu den zahlreichen von Murray McLachlan auf Olympia, Divine Art und Linn Records veröffentlichten Aufnahmen gehören u.a. 3 CDs mit Camilleris Klaviermusik, Raritäten wie etwa Musik von MacCunn und ein Konzert, das auf von Grieg hinterlassenen Entwürfen für ein zweites Klavierkonzert beruht. In letzter Zeit nahm er zusammen mit dem international anerkannten Jazz-Saxophonisten Tommy Smith ein Crossover-Album auf.

Murray McLachlan ist ein unermüdlicher Anwalt zeitgenössischer Musik. Im November 1997 wurde seine Aufnahme von John McLeods Klaviermusik vom Herald als 'Aufnahme der Woche' ausgewählt. Zuvor war bereits seine Aufnahme 'Piano Music from Scotland' mit Musik von Ronald Stevenson und Ronald Center im Penguin Guide to Compact Discs mit einer Rosette ausgezeichnet worden. Am 31. Dezember 1999 gibt er das letzte Konzert des 20. Jahrhunderts in der Albert Hall, wenn er dort Gershwins Rhapsody in Blue spielt.

Kathryn Page studierte am Royal College of Music bei Phyllis Sellick und Yonty Solomon. Sie hat sowohl als Solistin als auch als Kammermusikerin viele Auszeichnungen

gewonnen und ist oftmals in der South Bank und in Wigmore Hall aufgetreten, wo sie mit international renommierten Musikern wie David Campbell, John Lenehan, Tommy Smith und Fiona Cross zusammenarbeitete. Sie hat an der Aberystwyth Summer School unterrichtet und ist vielfach in Dartington aufgetreten. In ihrer Laufbahn ist sie nicht nur weltweit aufgetreten, sondern moderiert außerdem regelmäßig Radiosendungen für BBC Radio 3.

Original music publishers:

Paganiana; Celestial Harmonies & Chemins:
Metropolis Music Publishers, Antwerp

Astralis: Lengnick & Co.

Cosmologies & Noospheres:
Copyright Control

Piano (Steinway Model D) supplied and tuned by Steinway & Sons

The Composer attended the recording sessions.

Recorded by Peter Nicholls

Recorded at St. Philip's Church, Norbury on 8 September 1999.

Flügel (Steinway Model D) von Steinway & Sons gestellt und gestimmt.

Die Aufnahmen fanden in Gegenwart des Komponisten statt.

Aufgenommen von Peter Nicholls.

Aufgenommen in der St Philip's Church in Norbury am 8. September 1999.

Pianoforte (Steinway Model D) fornito ed accordato da Steinway & Sons

Il compositore prese parte alle sessioni di registrazione.

Registrate da Peter Nicholls

Registrazioni effettuate presso la Chiesa St. Philip, Norbury, 8 Settembre 1999.

Translations:

The Language Training Partnership, Sunderland

WARNING: Copyright subsists in all recordings issued under this label. Any unauthorised broadcasting, public performance, copying, or re-recording thereof in any manner whatsoever will constitute an infringement of such copyright. In the United Kingdom, licences for the use of recordings for public performance may be obtained from Phonographic Performance Ltd., 1, Upper James Street, London W1R 3HG.

Other Divine Art recordings by Murray McLachlan:

Divine Art DDA 25003 'The Scottish Romantics

Divine Art DDA 25012 Camilleri - 'Celestial Harmonies'

Divine Art DDA 25013 Ronald Stevenson - Passacaglia on D.S.C.H.

Divine Art DDA 25080 Russian Piano Music vol. 1 - Shostakovich and Comrades

Divine Art DDA 25105 Russian Piano Music vol. 9 - Mieczyslaw Weinberg I

Divine Art DDA 25107 Russian Piano Music vol. 9 - Mieczyslaw Weinberg II

Metier MSV 28570 Marcus Blunt Orchestral Works (inc. Piano Concerto)

Metier MSV 77207 John McLeod - Complete Piano Music

Diversions DDV 24143-45 John R Williamson Piano Music vols 1-3

Diversions DDV 24148 'Aspirations' - Marcus Blunt piano music

Diversions DDV 24167 'Innovations' - Music for two pianos and percussion

Erik Chisholm - Music for Piano

This is possibly one of the most important single contributions to British piano music - It is one of the musical discoveries and revelations of the twenty-first century. (MUSICWEB)

Vol. 1: Diversions DDV 24131

Vol. 2: Diversions DDV 24132

Vol. 3: Diversions DDV 24133

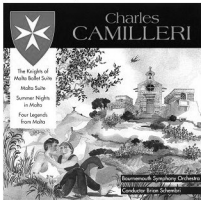
Vol. 4: Diversions DDV 24134

Vol. 5: Diversions DDV 24140

Vol. 6: Diversions DDV 24149

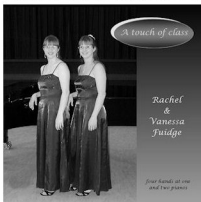
Vol. 7: Diversions DDV 24155

Music by Charles Camilleri

Orchestral works - the lighter side of Camilleri
Bournemouth Symphony Orchestra / Brian Schembri
Diversions DDV 24126

(includes Knights of Malta Ballet; Malta Suite; Four Legends, Summer Nights, etc)

Paganiana

on

A Touch of Class

Rachel and Vanessa Fudge, piano duo

Diversions DDV 24146

Concerto for Two Pianos and Percussion

on

Innovations

Murray McLachlan & Kathryn Page

Diversions DDV 24167

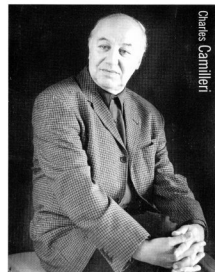
Fantasie-Sonata for Horn & Piano

on

Fantasie

Etienne Cutajar, horn

Divine Art DDA 25050

dda 25012

Celestial Harmonies

Piano Music of Charles Camilleri

divine art
LC 12671

1. Paganiana (for four hands)* 4.09

Astralis

2. Gravité	1.38
3. Comet	1.11
4. Constellations	2.17
5. Explosé-Fixé	2.18

Cosmologies

6. Cosmologies I	8.13
7. Colours of Time	8.00
8. Xnobis	6.21

Celestial Harmonies

9. Vision-Prayer	2.10
10. Rolling Stars	0.58
11. Night-Sky	2.18
12. Celestial Harmonies	1.33

Chemins

13. Inspace	2.08
14. Machine Music	0.35
15. Just a Thought	1.04
16. Rhythmic Kit	1.10
17. Shadows of Silence	1.26

Noospheres

18. Noosphere I	7.31
19. A Gentle Spirit	4.16
20. Cosmic Dance	2.32
21. A Free Spirit	3.14
22. Noosphere II	5.37

Total playing time: 71.22

    1999 The Divine Art
Record Company

Sleeve Design by
Inglewood Graphics

Typesetting by
Red Admiral Design

Printed and made in the EU

Murray McLachlan
(*with Kathryn Page)