

presents the

CONTEMPORARY GROUP

Joël-François Durand, *director*

May 27, 2009

7:30 PM

Meany Theater

PROGRAM

SOLOWALK, for flute.....MARVIN LAMB (b. 1946)
Maggie Stapleton, *flute*

...*CONSTANTE, ÉBLOUIE, ÉLANCÉE*... (2006, revised 2008)..... JEREMY JOLLEY (b. 1977)
Jesse Canterbury, *clarinet*
Eric Rynes, *violin*
Nathan Harrenstein, *cello*
Julia Tai, *conductor*

GRAPPELLI DREAMS for alto saxophone and viola..... MARVIN LAMB
Bryan Smith, *saxophone*
Lisa Philip, *viola*

INTERMISSION

PIERROT LUNAIRE, op. 21 for voice and 5 instruments..... ARNOLD SCHOENBERG (1874-1951)
Maria Mannisto, *voice*
Jessie Polin, *flute*
Jesse Canterbury, *clarinet*
Eric Rynes, *violin*
Sarah Bass, *viola*
Jo Ann de Mars, *cello*
Lee Hancock, *piano*
Julia Tai, *conductor*

PROGRAM NOTES

SOLOWALK FOR FLUTE and GRAPPELLI DREAMS

MARVIN LAMB

SOLOWALK is part of a larger portfolio project that has been going on for some time. It is my desire to write a series of idiomatic solo works for each instrument of the orchestra using the same pitch row for each work. *SOLOWALK* is the first of these and was completed very early in my career as just such a piece. The work has been performed many times nationally and internationally and is published by Wimbledon Music, INC. It is currently under contract to be recorded by the flutist with the Los Angeles New Music Ensemble on an upcoming CD release at the end of summer 2009.

GRAPPELLI DREAMS was written for the chamber duo "THE IRRELEVANTS" & is dedicated to Tim Deighton. Its inspiration is drawn from the seminal recording by Stephane Grappelli & Django Reinhardt of Reinhardt's composition "Nuages." Reinhardt's Gypsy influenced guitar writing & Grappelli's virtuoso violin improvisations helped define French swing music of the 1930's & 1940's. *GRAPPELLI DREAMS* is based upon the way in which both of these artists "played" with the notion of time & pulse in both the composition & improvisation of "Nuages."

MARVIN LAMB (b. 1946) is Professor of Music & Head of the Music Composition Program at the University of Oklahoma, where he served as Dean of the Weitzenhoffer Family College of Fine Arts from 1998-2005. His music has been performed widely in the United States, Europe, Canada, Mexico, South America & Japan. In addition, his orchestral works have been performed by the symphonies of Atlanta, Dallas, St. Louis, Colorado, Honolulu, the Cabrillo Festival, & recorded by the Czech Philharmonic Symphony. He has multiple awards from ASCAP, Meet the Composer, the Charles Ives Center for American Music, & held a year-long fellowship in orchestral composition awarded by the Tennessee Arts Commission. His publications & recordings number over forty & his principal publisher is Carl, Fischer, Inc.

...CONSTANTE, ÉBLOUIE, ÉLANCÉE...

JEREMY JOLLEY

...CONSTANTE, ÉBLOUIE, ÉLANCÉE... germinated from an aesthetic of North Indian classical music called *Badhat*, meaning growth or expansion, in reference to the way in which a performer will slowly introduce new notes of the scale and transform the musical ideas to accommodate these new pitches. This trio, in three sections, observes a continuum from tension to relaxation with a restricted set of materials (e.g., scale, harmonic progression, measure cycle, etc...) in its first section to a liberated and proliferated use of its content in the last section. The gradual permeation of release results in a potential beyond the actual length of the work.

PIERROT LUNAIRE, for voice and 5 instruments

ARNOLD SCHOENBERG

Arnold Schoenberg wrote *PIERROT LUNAIRE* in 1912 at the request of the actress Albertine Zehme, whose acquaintance the composer had made shortly after he moved from Vienna to Berlin in 1911. As usual, Schoenberg wrote with incredible speed: all but two of the pieces were composed between March 12 and May 30, and fourteen of them required no more than a single day each for completion. The actress had originally wanted only a piano accompaniment to her recitation; Schoenberg extracted permission to use the other instruments one by one. Thus economic considerations played a significant role in the formation of the ensemble that lends *PIERROT* its remarkable timbral profile.

The first performance took place on October 16, 1912, in a small theater in Berlin. Frau Zehme recited in a Columbine costume, while Schoenberg conducted the musicians behind a transparent scrim.

Schoenberg gave an important key to his attitude towards the texts in his foreword to the published score, when he wrote: "In this work, the performers at no time have the task of shaping the mood and character of the individual pieces according to the meaning of the words, but rather according to the music. To whatever extent the composer felt a tone-pictorial representation of the actions and feelings indicated in the text to be important, it is simply to be found in the music. Where the performer does not find such representation, he should refrain from adding anything that the composer did not want. In this instance he would not be adding, but rather detracting."

1. Mondestrunken (Moonstruck)

Den Wein, den man mit Augen trinkt,
Gießt Nachts der Mond in Wogen nieder,
Und eine Springflut überschwemmt
Den stillen Horizont.

Gelüste schauerlich und süß,
Durchschwimmen ohne Zahl die Fluten!
Den Wein, den man mit Augen trinkt,
Gießt Nachts der Mond in Wogen nieder.

Der Dichter, den die Andacht treibt,
Berauscht sich an dem heiligen Tranke,
Gen Himmel wendet er verzückt
Das Haupt und taumelnd saugt und schlürft er
Den Wein, den man mit Augen trinkt.

The wine that one drinks with the eyes
The moon spills nights into the waves,
And a Springflood overflows
The silent horizon.

Desires, visible and sweet
Countless swim across the flood.
The wine that one drinks with the eyes
The moon spills nights into the waves.

The poet, who practices devotion,
Enrapt himself on the holy drink,
He turns against the sky ecstatic
Headlong reeling sucks and slurps
The wine, that one drinks with the eyes.

2. Colombine

Des Mondlichts bleiche Blüten,
Die weißen Wunderrosen,
Blühen in den Julinachten -
O brach ich eine nur!

Mein banges Leid zu lindern,
Such ich am dunklen Strome
Des Mondlichts bleiche Blüten,
Die weißen Wunderrosen.

Gestillt war all mein Sehnen,
Dürft ich so märchenheimlich,
So selig leis - entblättern
Auf deine braunen Haare
Des Mondlichts bleiche Blüten!

Moonlight's pale blossoms,
The white wonder-roses,
Bloom in July evenings--
O I'd pluck just one!

To ease anxious suffering,
I search on dark streams
Moonlight's pale blossoms,
The white wonder-roses.

All my longings would be stilled,
If I might, fabled, stalk
Slightly tipsy--strew petals
In your brown hair (of)
The moonlight's pale blossoms.

3. Der Dandy (The Dandy)

Mit einem phantastischen Lichtstrahl
Erleuchtet der Mond die krystallinen Flacons
Auf dem schwarzen, hochheiligen Waschtisch
Des schweigenden Dandys von Bergamo.

In tönender, bronzener Schale
Lacht hell die Fontaine, metallischen Klänge.
Mit einem phantastischen Lichtstrahl
Erleuchtet der Mond die krystallinen Flacons.

Pierrot mit dem wächsernen Antlitz
Steht sinnend und denkt: wie er heute sich schminkt?

Fort schiebt er das Rot und das Orients Grün
Und bemalt sein Gesicht in erhabenem Stil
Mit einem phantastischen Mondstrahl.

With one phantastical light beam
The moon lights the crystal flacons
On the black, high holy washstand
Of the silent dandy from Bergamo

In the resonant bronze basin
The fountain laughs light, metal clangs
With one phantastical light beam
The moon lights the crystal flacons

Pierrot of the waxen countenance
Stands musing and thinks: how shall he make-up today?

Shoves aside the rouge and the Orient green
And paints his face--sublime style
With one phantastical moonbeam.

4. Eine blasse Wäscherin (A Faded Laundress)

Eine blasse Wäscherin
Wäscht zur Nachtzeit bleiche Tücher;
Nackte, silberweiße Arme
Streckt sie nieder in die Flut.

Durch die Lichtung schleichen Winde,
Leis bewegen sie den Strom.
Eine blasse Wäscherin
Wäscht zur Nachtzeit bleiche Tücher.

A faded laundress
Washes nighttime's pale clothes
Naked, silver white arms
She stretches down into the flood.

Through the clearing creeping winds
Slightly agitate the stream.
A faded laundress
Washes nighttime's pale clothes.

Und die sanfte Magd des Himmels,
Von den Zweigen zart umschmeichelt,
Breitet auf die dunklen Wiesen
ihre lichtgewobnen Linnen -
Eine blasse Wäscherin.

And the calm maid of the sky
By twigs tenderly flattered
Spreads across the dark meadows
Her light-woven linen--
A faded laundress.

5. Valse de Chopin

Wie ein blasser Tropfen Bluts
Färbt die Lippen einer Kranken
Also ruht auf diesen Tönen
Ein vernichtungssüchtger Reiz.

Like a pallid drop of blood
Colors a sick man's lips
So reposes in these tones
A charm seeking annihilation.

Wilder Lust Accorde stören
Der Verzweiflung eisgen Traum
Wie ein blasser Tropfen Bluts
Färbt die Lippen einer Kranken

Wild air's accords disorder
Despair's glacial dream--
Like a pallid drop of blood
Colors a sick man's lips

Heiß und jauchzend, süß und schmachkend,
Melancholisch düstrer Walzer,
Kommst mir nimmer aus den Sinnen!
Haftest mir an den Gedanken,
Wie ein blasser Tropfen Bluts!

Hot and jocund, sweet and tasty
Melancholic dusty waltzes,
Never come into my senses!
Hasten me on my conception
Like a pallid drop of blood.

6. Madonna

Steig, o Mutter aller Schmerzen,
Auf den Altar meiner Verse!
Blut aus deinen magren Brüsten
Hat des Schwertes Wut vergossen.

Rise, o mother of all sorrows
The altar of my verses!
Blood from your meager breasts
The sword's anger has spilled

Deine ewig frischen Wunden
Gleichen Augen, rot und offen.
Steig, o Mutter aller Schmerzen,
Auf den Altar meiner Verse!

Your eternally fresh wounds
Resemble eyes, red and open.
Rise, o mother of all sorrows
On the altar of my verses!

In den abgezehrten Händen
Hältst du deines Sohnes Leiche.
Ihn zu zeigen aller Menschheit -
Doch der Blick der Menschen meidet
Dich, o Mutter aller Schmerzen!

In emaciated hands
You hold your son's corpse
To show all mankind--
But the gaze of men shuns
You, a mother of all sorrows.

Du nächtig todeskranker Mond
Dort auf des Himmels schwarzem Pfühl,
Dein Blick, so fiebernd übergroß,
Bannt mich wie fremde Melodie.

You nocturnal deathsick moon
There on the sky's black pillow.
Your gaze, gross with fever
Enchants me like alien melody.

An unstillbarem Liebesleid
Stirbst du, an Sehnsucht, tief erstickt,
Du nächtig todeskranker Mond
Dort auf des Himmels schwarzem Pfühl.

On insatiable love's body
You die, of longing, buried deep,
Your nocturnal deathsick moon
There on the sky's black pillow

Den Liebsten, der im Sinnenrausch
Gedankenlos zur Liebsten schleicht,
Belustigt deiner Strahlen Spiel -
Dein bleiches, qualgebornes Blut,
Du nächtig todeskranker Mond.

The beloved, who in senses' riot
Thoughtless creeps to the beloved,
Is amused by your beams' play--
Your pale blood wrung from torment,
Your nocturnal deathsick moon.

8. Nacht (Passacaglia) (Night)

Finstre, schwarze Riesenfalte
Töteten der Sonne Glanz.
Ein geschlossnes Zauberbuch,
Ruht der Horizont - verschwiegen.

Obscure, black giant moths
Killed the sun's splendour.
A closed book of spells,
The horizon settles--hushed

Aus dem Qualm verlornen Tiefen
Steigt ein Duft, Erinnerung mordend!

From the mists of lost depths
Wafts a scent--remembrance murdered!

Finstre, schwarze Reisenfalter
Töteten der Sonne Glanz.

Und vom Himmel erdenwärts
Senken sich mit schweren Schwingen
Unsichtbar die Ungetume
Auf die Menschenherzen nieder...
Finstre, schwarze Riesenfalter.

9. Gebet an Pierrot (Prayer to Pierrot)

Pierrot! Mein Lachen
Hab ich verlernt!
Das Bild des Glanzes
Zerfloß - Zerfloß!

Schwarz weht die Flagge
Mir nun vom Mast.
Pierrot! Mein Lachen
Hab ich verlernt!

O gieb mir wieder,
Roßarzt der Seele,
Schneemann der Lyrik,
Durchlaucht vom Monde,
Pierrot - mein Lachen!

10. Raub (Theft) (.mov)

Rote, fürstliche Rubine,
Blutge Tropfen alten Ruhmes,
Schlummern in den Totenschreinen,
Drunten in den Grabgewolben.

Nachts, mit seinen Zechkumpanen,
Steigt Pierrot hinab - zu rauben
Rote, fürstliche Rubine,
Blutge Tropfen alten Ruhmes.

Doch da - strauben sich die Haare,
Bleiche Furcht bannt sie am Platze:
Durch die Finsternis - wie Augen! -
Stieren aus den Totenschreinen
Rote, fürstliche Rubine.

11. Rote Messe (Red Mass)

Zu grausem Abendmahle,
Beim Blendeglanz des Goldes,
Beim Flackerschein der Kerzen,
Naht dem Altar - Pierrot!

Die Hand, die gottgeweihte,
Zerreißt die Priesterkleider
Zu grausem Abendmahle,
Beim Blendeglanz des Goldes

Mit segnender Geberde
Zeigt er den bange Seelen
Die tiefend rote Hostie:
Sein Herz - in blutigen Fingern -
Zu grausem Abendmahle!

12. Galgenlied (Gallows Song)

Die dürre Dirne
Mit langem Halse

Obscure, black giant moths
Killed the sun's splendour.

And from the sky earthwards
Sinking on heavy wings
Unseeable the monsters (glide)
Down into the human . . .
Obscure, black giant moths.

Pierrot! My laughter
I've unlearned!
Splendour's image
Dispersed--dispersed!

Black the flag flaps
At me now from the mast.
Pierrot! My laughter
I've unlearned!

O give me again,
Vet of the soul,
Snowman of Lyric,
Highness of the moon,
Pierrot--my laughter!

Red, princely rubies,
Bloody drops of old fame,
Sleep in the deads' caskets,
Below in the grave vaults.

Nights, with his cronies,
Pierrot descends--to rob
Red, princely rubies,
Bloody drops of old fame.

But there--their hair on end,
Pale fear charms them to the spot:
Through the gloom--like eyes--
Stare from the deads' caskets
Red, princely rubies.

For a terrible Last Supper,
By the murk gleam of gold,
By flickering candlelight
Near the altar--Pierrot

His hand, the annointed,
Rips up the priest's vestments
For a terrible Last Supper
By the murk gleam of gold.

With consecrated bearing
He shows the anxious souls
The dripping red Host:
His heart--in bloodied fingers--
For a terrible Last Supper

The withered whore
With stringy neck

Wird seine letzte
Geliebte sein.

In seinem Hirne
Steckt wie ein Nagel
Die dürre Dirne
Mit langem Halse.

Schlank wie die Pinie,
Am Hals ein Zöpfchen -
Wollüstig wird sie
Den Schelm umhalsen,
Die dürre Dirne!

13. Enthauptung (Beheading)

Der Mond, ein blankes Türkenschwert
Auf einem schwarzen Seidenkissen,
Gespenstisch groß - dräut er hinab
Durch schmerzendunkle Nacht.

Pierrot irrt ohne Rast umher
Und starrt empor in Todesängsten
Zum Mond, dem blanken Türkenschwert
Auf einem schwarzen Seidenkissen.

Es schlottern unter ihm die Knie,
Ohnmächtig bricht er jäh zusammen.
Er wähnt: es sause strafend schon
Auf seinen Sünderhals hernieder
Der Mond, das blanke Türkenschwert.

14. Die Kreuze (The Crosses)

Heilige Kreuze sind die Verse,
Dran die Dichter stumm verbluten,
Blindgeschlagen von der Geier
Flatterndem Gespensterschwarme!

In den Leibern schwelgten Schwerter,
Prunkend in des Blutes Scharlach!
Heilige Kreuze sind die Verse,
Dran die Dichter stumm verbluten.

Tot das Haupt - erstarrt die Locken -
Fern, verweht der Lärm des Pöbels.
Langsam sinkt die Sonne nieder,
Eine rote Königskrone. -
Heilige Kreuze sind die Verse!

15. Heimweh (Homesick)

Lieblich klagend - ein krystallnes Seufzen
Aus Italiens alter Pantomime,
Klingts herüber: wie Pierrot so holzern,
So modern sentimental geworden

Und es tönt durch seines Herzens Wüste,
Tönt gedämpft durch alle Sinne wieder,
Lieblich klagend - ein krystallnes Seufzen
Aus Italiens alter Pantomime.

Da vergißt Pierrot die Trauermienen!
Durch den bleichen Feuerschein des Mondes,
Durch des Lichtmeers Fluten - schweift die Sehnsucht
Kühn hinauf, empor zum Heimathimmel
Lieblich klagend - ein krystallnes Seufzen!

Will be his last
Beloved.

In his brains
Stuck like a nail
The withered whore
With stringy neck.

Slim, like the stonepine
On her neck a small tuft--
Lustfully will she
Circle the rogue's neck,
The withered whore;

The moon, a shining scimitar
On a black silk cushion,
Ghastly huge--it slices down
Through the pained dark night.

Pierrot stumbles about the rest
And stares up in the fear of death
At the moon, a shining scimitar
On a black silk cushion.

His knees chatter under him,
Swooning he headlong collapses.
He fancies: he hears whizzing punitive down
On his sinner's neck slicing
The moon, the shining scimitar.

Holy crosses are the verses
That the poet mutely bleeds for,
Stricken blind by the vulture
Flapping swarm of ghosts.

Swords gorged upon corpses,
On parade in blood scarlet!
Holy crosses are the verses
That the poet mutely bleeds for.

Dead the head--stiff the ringlets--
Far the scattered noise of rabble.
Slowly the sun sinks below,
A red king's crown.--
Holy crosses are the verses!

Sweetly plaintive--acrystal sighing
From an old Italian pantomime,
Tinkles over: how Pierrot's become so
Wooden, so modern sentimental.

And it chimes through his heart's desert,
Chimes subdued through his senses again,
Sweetly plaintive--acrystal sighing
From an old Italian pantomime.

So Pierrot forgets the dream faces!
By the moon's faint firelight,
By the light sea's flood--longing strays
Brave upwards, up to the home sky
Sweetly plaintive--a crystal sighing.

16. Gemeinheit! (Mean Trick!)

In den blanken Kopf Cassanders,
Dessen Schrein die Luft durchzertert,
Bohrt Pierrot mit Heuchlermienen,
Zärtlich - einen Schädelbohrer!

Darauf stopft er mit dem Daumen
Seinen echten türkischen Taback
In den blanken Kopf Cassanders,
Dessen Schrein die Luft durchzertert!

Dann dreht er ein Rohr von Weichsel
Hinten in die glatte Glatze
Und behäbig schmaucht und pafft er
Seinen echten türkischen Taback
Aus dem blanken Kopf Cassanders!

17. Parodie (Parody)

Stricknadeln, blank und blinkend,
In ihrem grauen Haar,
Sitzt die Duenna murmelnd,
Im roten Röckchen da.

Sie wartet in der Laube,
Sie liebt Pierrot mit Schmerzen,
Stricknadeln, blank und blinkend,
In ihrem grauen Haar.

Da plötzlich - horch! - ein Wispern!
Ein Windhauch kichert leise:
Der Mond, der böse Spötter,
Äfft nach mit seinen Strahlen -
Stricknadeln, blink und blank.

18. Der Mondfleck (The Moonspot)

Einen weißen Fleck des hellen Mondes
Auf dem Rücken seines schwarzen Rockes,
So spaziert Pierrot im lauen Abend,
Aufzusuchen Glück und Abenteuer.

Plötzlich stört ihn was an seinem Anzug,
Er beschaut sich rings und findet richtig -
Einen weißen Fleck des hellen Mondes
Auf dem Rücken seines schwarzen Rockes.

Warte! denkt er: das ist so ein Gipsleck!
Wischt und wischt, doch - bringt ihn nicht herunter!
Und so geht er, giftgeschwollen, weiter,
Reibt und reibt bis an den frühen Morgen -
Einen weißen Fleck des hellen Mondes.

19. Serenade

Mit groteskem Riesenbogen
Kratzt Pierrot auf seiner Bratsche,
Wie der Storch auf einem Beine,
Knipst er trüb ein Pizzicato.

Plötzlich naht Cassander - wütend
Ob des nächtgen Virtuosen -
Mit groteskem Riesenbogen
Kratzt Pierrot auf seiner Bratsche.

Von sich wirft er jetzt die Bratsche:
Mit der delikaten Linken

In Cassander's polished skull
While his cries shriek through the air
Pierrot, the hypocrite, bores
Tenderly,--with a trepan!

Then he tamps down with his thumbs
His genuine Turkish tobacco
In Cassander's polished skull
While his cries shriek through the air!

Then he twists a perfumed cherry pipestem
Into the glossy baldspot
And comfortably smokes and puffs on
His genuine Turkish tobacco
In Cassander's polished skull.

Knitting needles, bright and gleaming
In her gray hair,
The duenna sits muttering
There in a small red dress.

She's waits in the arbor;
She loves Pierrot painfully,
Knitting needles, bright and gleaming
In her gray hair.

The suddenly--hark!--a whisper!
A wind breath giggles softly:
The moon, that nasty mocker
Apes her with his rays--
Knitting needles, bright and gleaming.

One white spot from the bright moon
On the back of his black coat,
So Pierrot walks in mild evening
Searching for luck and adventure.

Instantly he's troubled by something on his suit,
He looks himself over and finds sure enough--
One white spot from the bright moon
On the back of his black coat.

Wait! he thinks: that's a spot of plaster!
Wipes and wipes, but-can't get it out!
So on he goes, swollen with fury, farther,
Rubs and rubs until early morning--
One white spot from the bright moon.

With a grotesque giant bow
Pierrot scrapes on his viola.
Like the stork on one leg,
He dully plucks a pizzicato.

Suddenly Cassander comes--frenzied
By the nocturne virtuoso--
With a grotesque giant bow
Pierrot saws on his viola.

Fast he throws down the viola,
With his delicate left hand

Faßt den Kahlkopf er am Kragen -
Träumend spielt er auf der Glatze
Mit groteskem Riesenbogen.

He grasps the bald head by the collar--
Dreaming he plays on the baldspot
With a grotesque giant bow.

20. Heimfahrt (Barcarole) (Journey Home)

Der Mondstrahl ist das Ruder,
Seerose dient als Boot;
Drauf fährt Pierrot gen Süden
Mit gutem Reisewind.

The moonbeam is the rudder,
The water lily serves as boat:
So Pierrot sails toward the south
With a fair wind for his passage.

Der Strom summt tiefe Skalen
Und wiegt den leichten Kahn.
Der Mondstrahl ist das Ruder,
Seerose dient als Boot.

The stream hums deep scales
And rocks the light dory.
The moonbeam is the rudder,
A water lily serves as boat.

Nach Bergamo, zur Heimat,
Kehrt nun Pierrot zurück;
Schwach dämmert schon im Osten
Der grüne Horizont.
- Der Mondstrahl ist das Ruder.

To Bergamo, his homeland,
Pierrot now returns;
Weak gleams in the east
The green horizon
--The moonbeam is the rudder.

21. O alter Duft (O Old Perfume)

O alter Duft aus Märchenzeit,
Berauschest wieder meine Sinne;
Ein närrisch Heer von Schelmerein
Durchschwirrt die leichte Luft.

O old perfume from fabled times,
Ravish again my senses!
A crazy swarm of vagaries
Buzzes through the easy air.

Ein glücklich Wunschen macht mich froh
Nach Freuden, die ich lang verachtet:
O alter Duft aus Märchenzeit,
Berauschest wieder mich!

A happy impulse brings me to
Those joys I've long looked down on:
O old perfume from fabled times
Ravish me again

All meinen Unmut gab ich preis;
Aus meinem sonnumrahmten Fenster
Beschau ich frei die liebe Welt
Und träum hinaus in selge Weiten . . .
O alter Duft - aus Märchenzeit!

All my ill humor I let slide,
Out my sun-framed window
I see the clear and lovely world
And dream beyond for blissful stretches . . .
O old perfume--from fabled times!