

URSULA MAMLOK

(b. 1923)

SINTRA (1969) [5:59]

- 1) I. WITH INTENSITY [2:03]
- 2) II. VERY FAST [2:10]
- 3) III. CALMLY [1:43]

CLAIRE CHASE, ALTO FLUTE
DAVID EGGAR, CELLO

POLYPHONY I (1968) [8:12]

- 4) I. = 48 [2:50]
- 5) II. = 60 [1:08]
- 6) III. = 30 [4:49]
- 7) IV. = 48 [3:23]

ALLEN BLUSTINE, CLARINET

8) WILD FLOWERS (1987) [4:40]

DAVID BOWLIN, VIOLIN

DER ANDREASGARTEN (1987) [14:57]

- 9) I. DUNKEL... [1:45]
- 10) II. NOCH SCHLÄFT... [1:53]
- 11) III. UND MORGENS... [1:42]
- 12) IV. KLEINER KOLIBRI... [3:36]
- 13) V. LIBELLE [1:38]
- 14) VI. ROTE SCHEIBE [2:19]
- 15) VII. TAUBENFLUG... [3:31]
- 16) VIII. ANDREASGARTEN... [1:56]
- 17) IX. DER MOND... [2:33]

REBECCA JO LOEB, MEZZO-SOPRANO
TARA HELEN O'CONNOR, FLUTE
JUNE HAN, HARP

18) SCULPTURE I (1965) [2:13]

GARRICK OHLSSON, PIANO

19) LOVE SONG OF TWO PIGEONS (1991 REV. 1993) [1:56]

GARRICK OHLSSON, PIANO

FIVE INTERMEZZI (1984-1990) [6:52]

- 20) I. GRAZIOSO [4:49]
- 21) II. IN WALTZTIME [4:44]
- 22) III. GENTLY SWINGING [3:10]
- 23) IV. AGITATO [1:35]
- 24) V. VIVO [3:32]

DANIEL LIPPEL, GUITAR

TWO BAGATELLES (1961) [2:57]

- 25) I. = 68-72 [2:10]
- 26) II. SCHERZANDO [4:46]

DAEDALUS QUARTET

MIN-YOUNG KIM, VIOLIN 1

KYU-YOUNG KIM, VIOLIN 2

JESSICA THOMPSON, VIOLA

RAMAN RAMAKRISHNAN, CELLO

27) FROM MY GARDEN (1983) [5:59]

DAVID BOWLIN, VIOLIN

SUITE (1960) [3:50]

- 28) I. GRAVE [4:44]
- 29) II. SCHERZANDO [2:23]
- 30) III. = 50 [1:30]
- 31) IV. SCHERZANDO, VIVACE [1:12]

DAVID BOWLIN, VIOLIN
JACOB GREENBERG, PIANO

32) SONAR TRAJECTORY (1966) [4:07]

MAGNETIC TAPE

Ursula Mamlok was born in Berlin in 1923. She began her musical studies at an early age, studying piano, theory and composition with Gustav Ernest. In 1939, she fled with her parents from Nazi Germany to Guayaquil, Ecuador. Mamlok came to the U.S. in 1940 to study with George Szell at the Mannes School of Music. She later received her B.M. and M.M. from the Manhattan School of Music, where she was a pupil of Vittorio Giannini. Among Mamlok's other teachers were Roger Sessions, Eduard Steuermann (piano), Stefan Wolpe, and Wolpe's student Ralph Shapey, who exercised a particularly strong influence on the development of her compositional technique. Ursula Mamlok composed about one hundred works, which include pieces for both small and large ensembles, vocal music, music for children, and three major works for orchestra. Her music is published by Boosey and Hawkes Bote & Bock, C. F. Peters, McGinnis and Marx, Casia and Furore. Mamlok is a professor emerita at the Manhattan School of Music. She also taught at New York University, the City University of New York and Temple University. She is the recipient of a Guggenheim Fellowship, as well as grants from the American Academy of Arts and Letters, the Martha Baird Rockefeller Fund, the Koussevitsky Foundation and the Fromm Foundation. Since 2006, Ursula Mamlok has lived in Berlin, the city of her birth.

For more details about the life and music of Ursula Mamlok: www.ursulamamlok.com.

Mamlok is especially noted for her elegant and finely crafted chamber music. Her works are typically scored for small, mixed ensembles, and are cast in concise, multi-movement or multi-sectional forms. Mamlok's music is a unique amalgam of many twentieth century stylistic trends. As her style evolved, she combined the neoclassic procedures of her early music with her use of serial technique, creating music consistently transparent in texture and sensuous in sound. The stylistic diversities on the surface of her music serve structural functions within her works, providing formal contrast and often playing a generative role within the development of a piece. Sectional contrast and repetition, palindromic and inversional symmetry, and the use of arch forms are all typical formal strategies employed in

Mamlok's music. The aural substance of her music is characterized by intricate textures and a preference for high, bright, delicate sounds.

Mamlok completed the works on this disc between 1960 and 1994. The high drama of her works of the 1960s and the intricate discourse of her works of the 1970s and early 1980s contrast with her later music, which reflects her search for greater economy of means and directness of expression. In these works, she has created a fresh synthesis of the elements of her style and technique.

The earliest pieces on the disc are the *Suite* for violin and piano and the *Two Bagatelles* for string quartet, both of which Barry Wiener discovered among Mamlok's manuscripts in 2004. Mamlok wrote the *Suite* for violin and piano in 1960, while she was a student of Stefan Wolpe. It was the first music in which she employed the twelve-tone technique. The *Suite* has four brief movements, which Wiener transcribed from two related sources, a bifolium of music manuscript paper and a music notebook that Mamlok used during her studies with Wolpe and Ralph Shapey. The four movements display contrasts of tempo, meter and texture within music unified by a consistent style. The suppressed tension of the first movement is generated by Mamlok's juxtaposition of expansive gestures and short, rapid figures. The second movement is a playful, brief *Scherzando*. In movements III and IV, Mamlok alternates between the musical ideas of the first two movements. Her use of palindromes in the *scherzando* music of these movements recalls the music of Anton Webern. In the final movement, a short, *bipartite cadenza* for the violin serves as a bridge to the conclusion of the work. Violinist David Fulmer and pianist Marilyn Nonken premiered the *Suite* at the Warebrook Contemporary Music Festival [Vermont, USA] in 2005.

Mamlok composed *Two Bagatelles* for string quartet in April, 1961, during a brief period of study with Gunther Schuller. Like the *Suite*, *Two Bagatelles* is a twelve-tone work. In the first movement, Mamlok created a music of slow-moving sound masses. The widely spaced, sustained chromatic trichords of the opening measures are contrasted with the dramatic

oscillating *arpeggios* and *tremolos* of the climax. In the second movement, instrumental lines weave around a ticking clockwork. The rhythmic regularity of the music gives it a neoclassical cast that belies its textural procedures. Mamlok has commented, "The Bagatelles foreshadow my musical language of all my later works. Here, melodies flow against each other by my choosing stepwise motions, creating dissonant chord structures. Groups of repeated tones give the overall texture a certain stability." The Momenta String Quartet premiered *Two Bagatelles* in 2004.

After her initial explorations of twelve-tone procedures, Mamlok focused on texture and timbre during the mid-1960s in works such as *Sculpture I* for piano, *Movements* for alto flute, double bass and percussion, *Temporal Interrelations* for flute, oboe, violin and cello and *Sonar Trajectory* for tape, all of which were composed between 1964 and 1966. The epigrammatic *Sculpture I* for piano, composed in 1964, is a study in timbre, texture and register. The music is characterized by violent spasms of activity exploiting the extreme registers of the piano and dramatic dynamic contrasts that lead to a *fff* climax. The piece concludes with short, sparse gestures.

Sonar Trajectory was composed in 1966 at the Columbia-Princeton Electronic Music Center in New York. Mamlok juxtaposed high, bright sounds and low, dark sounds in this work in order to create a dramatic aural landscape. *Sonar Trajectory* begins with an alternation between high and low sounds. In the first section, Mamlok repeatedly presents a playful, timbrally bright figure which she contrasts with low sustained sounds, both pitched and unpitched. In the second section, Mamlok uses reverberation to create timbres that differ from those in the opening and closing sections of the work. The section opens with a passage of rapid figures in the middle register reminiscent of the sound of temple blocks. A new episode introduces sounds evocative of wind chimes that are repeatedly interrupted by sudden explosions of sound, primarily unpitched. The piece concludes with sustained low and loud pulsating sounds.

During the late 1960s and early 1970s, Mamlok wrote a series of pieces in which she combined an uncompromising harmonic language with an exuberant exploration of instrumental virtuosity. *Polyphony I* for solo clarinet was composed in 1968. The work has four brief movements. In the first movement, contrasts of register and dynamics produce a two-voiced polyphony that soon leads to a passage of rhythmically irregular and registrally disjunct music characterized by repeated notes. The movement ends with eerie trills and tremolos. The second movement is built around brief palindromic figures that are subsumed into a larger palindromic design. The weaving, continuously accelerating lines of the third movement lead to a concluding *fff* flourish. The halting gestures of the slow, pensive final movement fade away into silence.

Sintra for alto flute and cello was composed in 1969. The work has three movements in a slow-fast-slow arrangement. Mamlok exploits the distinctive timbral qualities of the alto flute by using rapid cadenza-like figures and wide trills. She accompanies the flute with colorful writing for the cello, which alternates between *arco* and *pizzicato* (including snap pizzicato) and frequently employs harmonics and different types of vibrato. The colorful quality of the instrumental writing is further augmented by Mamlok's constant variation of dynamics in both instruments, from *ppp* to *fff*, with frequent use of *sforzando*. After the frequent trills, tremolos and brief cadenzas of the second movement, the instrumental writing of the third movement is more restrained in character. The piece ends quietly, with a wide trill in the cello and a single-note *tremolo* in the flute.

From My Garden for violin solo was composed in 1983 for the violinist Lilo Kantorowicz-Glick. In this work, Mamlok "played a game" to see if she could write a tonal piece, while using serial procedures for both pitch and rhythm. The first section of the piece has a fanlike structure. The pitches of the twelve-tone collection are gradually introduced in a series of grace-note melismas. The section concludes when all of the pitch classes have been stated. In the somber final section, the pitch, A4, is repeated continuously, combining with other pitches to create a series of dyads. While tritones and thirds are the dominant intervals in the

first section, equal emphasis is given to all intervals in the final section.

Ursula Mamlok also arranged *From My Garden* for viola solo.

Der Andreaskarten (1987) for mezzo-soprano, flute (piccolo, alto) and harp is a setting of a poem by Dwight Mamlok (1923–2005), husband of the composer. The text portrays the garden of the Mamloks' summer home in California, located near the San Andreas fault. The poetry evokes both the beauty and the perils of nature. *Der Andreaskarten* is haunting and deeply atmospheric music: Mamlok opposes the brooding sound world created by the alto flute, low harp tones and *Sprechstimme* at the opening and conclusion of the work to the brilliant, occasionally shrill, twittering of birds portrayed by the flute, piccolo and high harp tessitura in the inner movements, producing an almost uncanny effect. The nine movements display numerous symmetries of pitch organization, tempo and timbre. The eighth movement reproduces the second in inversion, with the rising and falling harp arpeggios that open and close the movements serving as important formal landmarks. An additional symmetry is created by the depiction of birds in flight in the fourth and seventh movements. *Der Andreaskarten* was commissioned by Franklin and Marshall College for the Jubal Trio.

Mamlok composed *Five Intermezzi* for guitar between 1984 and 1990. The music exploits neoclassic gestures that are typical of her later music, such as rising and falling arpeggiated figures and waltz rhythms. Like many of Mamlok's pieces, *Five Intermezzi* has a symmetrical form, with a substantial central movement surrounded on either side by two briefer movements. The opening movement is dominated by rising and falling scherzando figures. The brief second movement, marked, "In Waltztime," is a stylized interpretation of dance rhythm, with constant changes of time signature. The elements of the first two movements are brought together in the central third movement. Swinging, dance-like figures open and close the movement. In the middle section, weaving figures reminiscent of the first movement alternate with dramatic, widely spaced chords. The fourth movement, marked *Agitato*, is characterized by two-part counterpoint, flowing triplet figures and ominous tremolos.

The energetic final movement employs repeated notes and chords. The work concludes with a flourish.

Mamlok composed the brief piano piece *Love Song of Two Pigeons* in 1991 to celebrate the birthday of her husband, Dwight Mamlok. *Love Song* is a study in layered rhythms. The musical ideas are presented first in two-part, then in three-part counterpoint, culminating in a ff climax in octaves. The piece closes with the return of the opening material, presented in both inversion and transposition. Pianist Joel Sachs premiered *Love Song Of Two Pigeons* in New York in 2010.

Wild Flowers for violin solo was written for the violinist Roger Zahab in 1994. It is a single-movement work, divided into five short sections. *Wild Flowers* opens with a vigorous, arcing theme, which concludes with a tremolo dyad. Variants of the theme alternate with brief pizzicato interludes throughout the opening section. A slower and more lyrical episode follows, using similar musical ideas. When the opening material returns, it is presented in inversion. Mamlok melds the slower music with the ideas of the first section in the concluding portion of the work. A final, dramatic restatement of the opening theme leads to the closing peroration.

—Notes by Barry Wiener

Ursula Mamlok wurde 1923 in Berlin geboren. Sie begann ihre musikalische Ausbildung sehr früh, wobei sie Klavier, Theorie und Komposition bei Gustav Ernest studierte. 1939 floh sie mit ihren Eltern aus Nazi-Deutschland nach Guayaquil, Ecuador. Mamlok kam 1940 in die USA, um bei George Szell an der Mannes School of Music zu studieren. Später erhielt sie den Bachelor- und Master-Titel von der Manhattan School of Music, wo sie Schülerin von Vittorio Giannini war. Zu Mamloks weiteren Lehrern gehörten Roger Sessions, Eduard Steuermann (Klavier), Stefan Wolpe und der Wolpe-Schüler Ralph Shapey, der einen besonders starken Einfluss auf die

Entwicklung ihrer Kompositionstechnik nahm. Ursula Mamlok hat an die hundert Werke geschaffen, darunter Stücke für kleine und große Ensembles, Vokalmusik, Musik für Kinder und drei größere Orchesterwerke. Ihre Kompositionen wurden veröffentlicht bei Boosey & Hawkes Bote & Bock, C. F. Peters, McGinnis & Marx, Casia und Furore. Mamlok ist emeritierte Professorin der Manhattan School of Music. Sie unterrichtete auch an der New York University, der City University of New York und der Temple University. Sie erhielt ein Guggenheim Fellowship, außerdem Stipendien der American Academy of Arts and Letters, des Martha Baird Rockefeller Fund, der Koussevitsky Stiftung und der Fromm Stiftung. Seit 2006 lebt Ursula Mamlok in Berlin, ihrer Geburtsstadt.

Weitere Informationen über Leben und Werk von Ursula Mamlok: www.ursulamamlok.com

Mamlok ist bekannt für ihre transparente und kunstvoll gearbeitete Kammermusik. Ihre Werke sind meist für kleine, gemischte Ensembles geschrieben, und gefasst in klare, mehrsätzige oder mehrteilige Formen. Mamloks Musik ist ein einzigartiges Amalgam vieler für das zwanzigste Jahrhundert typischer Stilelemente. Während sich ihr Stil entwickelte, kombinierte sie die neoklassischen Verfahren ihrer frühen Musik mit der Verwendung der Reihentechnik, wodurch eine Musik entstand, die konsequent durchsichtig in der Struktur ist und sinnlich im Klang. Die stilistische Vielfalt auf der Oberfläche ihrer Musik dient innerhalb ihrer Werke formbildenden Funktionen, was einen formalen Kontrast ermöglicht und oft eine produktive Rolle innerhalb der Entwicklung eines Stückes spielt. Abschnittsweiser Kontrast und Wiederholung, palindromische und inversionale Symmetrie und die Verwendung von Bogenformen sind häufige Formstrategien in Mamloks Schaffen. Typisch für die klangliche Substanz ihrer Musik sind komplizierte Gewebe und eine Bevorzugung hoher, heller, zarter Klänge.

Mamlok vollendete die Kompositionen auf dieser CD zwischen 1960 und 1994. Der hohen Dramatik ihrer Werke aus den 60er Jahren und dem komplizierten Diskurs ihrer Werke aus den siebziger und achtziger Jahren steht ihre spätere Musik gegenüber, welche die Suche nach größerer Ökonomie der Mittel und Direktheit des Ausdrucks widerspiegelt. In diesen

Werken hat sie eine neue Synthese der Elemente ihres Stils und ihrer Technik geschaffen.

Die frühesten Stücke auf der CD sind die *Suite* für Violine und Klavier und die *Two Bagatelles* für Streichquartett, die Barry Wiener im Jahr 2004 unter Mamloks Manuskripten entdeckte. Mamlok schrieb die *Suite* für Violine und Klavier 1960, während sie bei Stefan Wolpe studierte. Es war das erste Werk, in dem sie die Zwölftontechnik verwendete. Die *Suite* hat vier kurze Sätze, welche Wiener aus den betreffenden Quellen transkribierte, einem zweiseitigen Notenmanuskript und einem Notenbüchlein, das Mamlok während ihrer Studien bei Wolpe und Ralph Shapey benutzte. Die vier Sätze zeigen Kontraste von Tempo, Metrum und Textur innerhalb einer Musik, die durch einen einheitlichen Stil zusammengehalten wird. Die unterdrückte Spannung des ersten Satzes wird erzeugt durch Mamloks Gegenüberstellung von expansiven Gesten und kurzen, schnellen Figuren. Der zweite Satz ist ein spielerisches, kurzes Scherzando. In den Sätzen III und IV lässt Mamlok die musikalischen Ideen der ersten beiden Sätze einander abwechseln. Ihre Verwendung von Palindromen in den Scherzando-Teilen dieser Sätze erinnert an die Musik von Anton Webern. Im Schlusssatz dient eine kurze zweiteilige Violinkadenz als Übergang zum Abschluss des Werks. Der Geiger David Fulmer und die Pianistin Marilyn Nonken spielten 2005 die Uraufführung der *Suite* beim Warebrook Contemporary Music Festival [Vermont, USA].

Mamlok komponierte *Two Bagatelles* für Streichquartett im April 1961 während einer kurzen Studienzeit bei Gunther Schuller. Wie die *Suite* ist auch *Two Bagatelles* eine Zwölftonkomposition. Im ersten Satz schuf Mamlok eine Musik aus langsam sich bewegenden Klangmassen. Den weit auseinanderliegenden, ausgehaltenen chromatischen Dreiklängen der Anfangstakte stehen dramatisch ausschwingende Arpeggien und Steigerungstremoli gegenüber. Im zweiten Satz weben sich instrumentale Linien um ein tickendes Uhrwerk. Die rhythmische Regelmäßigkeit der Musik gibt ihr ein neoklassisches Gepräge, das ihren satztechnischen Verfahren widerspricht. Mamlok hat dazu angemerkt: „Die Bagatellen nehmen meine musikalische Sprache aller meiner späteren Werke vorweg. Hier fließen Melodien gegeneinander, indem ich Stufenbewegungen wähle, welche dissonante Akkordstrukturen

schaffen. Gruppen von repetierten Tönen geben der übergreifenden Struktur eine gewisse Stabilität.“ Das Momenta Streichquartett brachte die *Two Bagatelles* 2004 zur Uraufführung.

Nach ihren ersten Erkundungen der Zwölfronverfahren konzentrierte sich Mamlok Mitte der 60er Jahre auf Satztechnik und Klangfarben, und zwar in Werken wie *Sculpture I* für Klavier, *Movements* für Altflöte, Kontrabass und Schlagzeug, *Temporal Interrelations* für Flöte, Oboe, Violine und Violoncello und *Sonar Trajectory* für Tonband, die alle zwischen 1964 und 1966 komponiert wurden. Die epigrammatische *Sculpture I* für Klavier, komponiert 1964, ist eine Studie über Klangfarbe, Struktur und Register. Die Musik ist gekennzeichnet durch heftige Ausbrüche von Aktivität, die sowohl unter Verwendung der extremen Register des Klaviers als auch mittels dramatischer Dynamikkontraste zu einem fff-Höhepunkt führen. Das Stück endet mit kurzen, knappen Gesten.

Sonar Trajectory wurde 1966 am Columbia-Princeton Electronic Music Center in New York komponiert. Mamlok stellte in diesem Werk hohe, helle Klänge tiefen, dunklen Klängen entgegen, um eine dramatische Hörlandschaft zu schaffen. *Sonar Trajectory* beginnt mit einem Wechsel hoher und tiefer Klänge. Im ersten Abschnitt präsentiert Mamlok mehrfach eine spielerische, klanglich helle Figur, welche sie mit tiefen Halteklängen von bestimmter und unbestimmter Tonhöhe kontrastiert. Im zweiten Teil verwendet Mamlok Echowirkungen, um Klangfarben zu schaffen, die sich von denen in den Anfangs- und Schlusspartien des Werks unterscheiden. Der Abschnitt beginnt mit einer Passage schneller Figuren im mittleren Register, die an den Klang von Temple Blocks erinnern. Eine neue Episode leitet Klänge ein, die ein Windglockenspiel evozieren, wiederholt unterbrochen durch plötzliche Klangexplosionen, zumeist ohne feste Tonhöhe. Das Stück endet mit tief und laut pulsierenden Halteklängen.

In den späten sechziger und frühen siebziger Jahren schrieb Mamlok eine Reihe von Stücken, in welchen sie eine kompromisslose harmonische Sprache mit ausgelassener instrumentaler Virtuosität kombinierte. *Polyphony I* für Soloklarinette entstand 1968. Das Werk

hat vier kurze Sätze. Im ersten Satz erzeugen Gegensätze von Register und Dynamik eine zweistimmige Polyphonie, die bald zu einer Passage rhythmisch raffiniert angelegter und in der Tonhöhe eigenständiger Musik überleitet, die gekennzeichnet ist durch Tonwiederholungen. Der Satz endet mit gespenstischen Trillern und Tremoli. Der zweite Satz baut sich um kurze palindromische Figuren auf, welche in einer größeren palindromischen Konstruktion aufgehoben werden. Die webenden, ständig sich beschleunigenden Linien des dritten Satzes führen zu einem kräftigen fff-Schluss. Die stockenden Gesten des langsamen, nachdenklichen Schlusssatzes verklingen in Stille.

Sintra für Altflöte und Violoncello wurde 1969 komponiert. Das Werk hat drei Sätze in einer langsam-schnell-langsam-Abfolge. Mamlok nutzt die unterschiedlichen klanglichen Qualitäten der Altflöte durch die Verwendung schneller kadenzartiger Figuren und großräumiger Triller. Sie begleitet die Flöte mit einer farbigen Musik für das Cello, welches zwischen arco und pizzicato (darunter auch snap pizzicato) wechselt und häufig Flageolets und verschiedene Arten von Vibrato verwendet. Die Farbigkeit des Instrumentalsatzes wird weiter verstärkt durch ständige Veränderung der Dynamik in beiden Instrumenten, von ppp bis fff, unter häufiger Verwendung des Sforzando. Nach den häufigen Trillern, Tremoli und kurzen Kadenzen des zweiten Satzes ist der Instrumenteneinsatz des dritten Satzes zurückhaltender im Charakter. Das Stück endet leise, mit einem großräumigen Triller im Cello und einem Tremolo auf einer einzigen Note in der Flöte.

From My Garden entstand 1983 für die Geigerin Lilo Kantorowicz-Glick. In diesem Werk spielte Mamlok „ein Spiel“, um auszuprobieren, ob sie unter Verwendung von seriellen Verfahren sowohl für Tonhöhe als auch Rhythmus ein tonales Stück schreiben könnte. Der erste Abschnitt des Stücks hat eine fächerartige Struktur. Die Tonhöhen der Zwölftonauswahl werden allmählich in einer Reihe von Vorschlags-Melismen eingeführt. Der Abschnitt schließt, wenn alle Tonhöhen eingeführt sind. Im düsteren Schlussteil wird der Ton a' ständig wiederholt, ergänzt durch andere Tonhöhen, um eine Serie von Zweiergruppen zu schaffen. Während im ersten Abschnitt Tritoni und Terzen die dominierenden Intervalle

sind, werden im Schlussteil alle Intervalle in gleichem Maß betont.

Ursula Mamlok hat *From My Garden* auch für Bratsche solo bearbeitet.

Der Andreaskarten (1987) für Mezzosopran, Flöte (Piccolo, Alt) und Harfe ist eine Vertonung eines Gedichts von Dwight Mamlok (1923-2005), dem Ehemann der Komponistin. Der Text beschreibt den Garten am Sommerhaus der Mamloks in Kalifornien, welches sich in der Nähe des San-Andreas-Grabens befindet. Die Dichtung beschwört sowohl die Schönheit wie auch die Gefahren der Natur. *Der Andreaskarten* ist eine eindringliche und atmosphärische Musik: Der grüblerischen Klangwelt aus Altflöte, tiefen Harfentönen und Sprechstimme zu Beginn und Ende des Werks stellt Mamlok das prächtige, gelegentlich schrille Gezwitzchen von Vögeln entgegen, in den Binnensätzen dargestellt von Flöte, Piccolo und hoher Harfentessitura, was eine fast unheimliche Wirkung hervorruft. Die neun Sätze führen zahlreiche Symmetrien von Tonhöhenorganisation, Tempo und Klangfarbe vor. Der achte Satz lässt den zweiten in Umkehrung wiederkehren, wobei die steigenden und fallenden Harfenarpeggien, welche die Sätze eröffnen und schließen, als wichtige Formbegrenzungen dienen. Eine zusätzliche Symmetrie entsteht durch die Darstellung von fliegenden Vögeln im vierten und siebten Satz. *Der Andreaskarten* wurde vom Franklin & Marshall College für das Jubal Trio in Auftrag gegeben.

Mamlok komponierte *Five Intermezzi* für Gitarre zwischen 1984 und 1990. Die Musik verwendet neoklassische Gesten, die typisch sind für ihre spätere Musik, wie etwa steigende und fallende arpeggierte Figuren und Walzerrhythmen. Wie viele von Mamloks Werken hat *Five Intermezzi* eine symmetrische Form mit einem gewichtigen Mittelsatz, umgeben zu beiden Seiten von zwei kürzeren Sätzen. Im Anfangssatz dominieren steigende und fallende Scherzando-Figuren. Der kurze zweite Satz, bezeichnet mit „In Waltztime“, ist eine stilisierte Deutung des Tanzrhythmus mit ständigen Taktwechseln. Die Elemente der beiden ersten Sätze werden vereint im zentralen dritten Satz. Schwungvolle, tanzartige Figuren eröffnen und beschließen den Satz. Im Mittelteil wechseln webende Figuren, die an den

ersten Satz erinnern, mit dramatischen, weiträumigen Akkorden. Der vierte Satz, *Agitato*, ist gekennzeichnet durch zweistimmigen Kontrapunkt, fließende Triolenfiguren und unheil kündende Tremoli. Der energische Schlusssatz verwendet sich wiederholende Töne und Akkorde. Das Stück endet mit einer schwungvollen Geste.

Mamlok komponierte die kurzen Klavierstücke *Love Song of Two Pigeons* (Liebeslied zweier Tauben) 1991, um den Geburtstag ihres Gatten, Dwight Mamlok, zu feiern. *Love Song* ist eine Studie über sich überlagernde Rhythmen. Die musikalischen Ideen werden erst in zweistimmigem, dann in dreistimmigem Kontrapunkt vorgestellt, kulminierend in einem ff-Höhepunkt in Oktaven. Das Stück schließt mit der Wiederkehr des Anfangsmaterials, das sowohl in Umkehrung als auch in Transposition vorgestellt wird. Der Pianist Joel Sachs hat *Love Song Of Two Pigeons* 2010 in New York uraufgeführt.

Wild Flowers für Violine solo wurde im Jahr 1994 für den Geiger Roger Zahab geschrieben. Es ist ein einsätziges Werk, unterteilt in fünf kurze Abschnitte. *Wild Flowers* beginnt mit einem kraftvollen Bogenthema, das mit einem Tremolopaar endet. Varianten des Themas wechseln während des ganzen Eröffnungsteils ab mit kurzen Pizzicato-Zwischenspielen. Es folgt eine langsamere und lyrischere Episode, die ähnliche musikalische Ideen verwendet. Wenn das Anfangsmaterial wiederkehrt, wird es in Umkehrung präsentiert. Mamlok verschmilzt im Schlussteil des Werks die langsamere Musik mit den Ideen des ersten Teils. Eine letzte, dramatische Wiederaufnahme des Anfangsthemas führt zu einer abschließenden Zusammenfassung.

Text: Barry Wiener

Deutsche Übersetzung: Albrecht Dümmling

DER ANDREASGARTEN

Dunkel, geheimnisvoll,
verborgen,
der Erde Wunde.
In ihrer Kruste
ungezähmt, im Schlummer:
San Andreas.
Ein Zittern, dann und wann.
Es blüht ein Garten
der Verwerfung nahe.

Noch schläft der alte Baum;
zwischen den Ästen
der Spinne trügerisch Gewebe.
Und durch das Filigran
am schwarzen Firmament
ein Stern, erstarrt zu Eis.

Und morgens sanfter Tau;
schimmernde Perlen
auf gelben Rosen.
Im Nebel steht der Garten stumm;
da von der Ferne ein Vogel ruft.

Kleiner Kolibri;
schillernder Dunst
durch blaues Licht,
schwirrt
vor und zurück,
verweilend,
berauschenden Nektar
stiehlst.
Langschnabel Du!
Rückwärts--
fort!

DER ANDREASGARTEN

Dark, mysterious,
hidden,
the earth's wound.
In its crust
untamed, in slumber:
San Andreas.
A tremor, now and then.
A garden blooms
near the fault.

The old tree sleeps on;
between the branches
the spider's deceptive web.
And through the filigree
on the black sky
a frozen star.

And morning's soft dew;
shimmering pearls
on yellow roses.
The garden silent in fog;
a bird calls from far away.

Little hummingbird;
gleaming haze
through blue light,
whirring
back and forth,
lingering,
stealing
the heady nectar.
You longbeak!
Backward--
gone!

Libelle,
wie kamst Du in meinen Garten?
Warum bliebst Du nicht dort,
wo Du zu Hause--
im grünen Schilf am See?
Lockte der Duft der Rosen,
das tiefe Blau an knorrigen Ästen?

Oder hast Du mich,
einst auch von fernen Ufern,
nur einmal besuchen wollen?
Dich trug bloß der Wind;
mich brachte der Sturm.

Rote Scheibe;
Sonnenglut;
Mittags. Und trocknes Gras
versengt.
Kein Vogel. Stille.
Nur ein kleiner Ball,
gelblich-rot,
fällt zur Erde
und zerplatzt.
Ein Sperling naht,
pickt an der Aprikose,
die, beschattet,
auf einer Fliese ruht.

Taubenflug über den Garten;
weisse Flügelschläge--
des Habichts Auge unbekümmert.
Taubenflug über San Andreas;
flüchtige Schönheit
gegen Wolken.

Dragon fly,
how did you find my garden?
Why didn't you stay
where you belong--
in the lake's green reeds?
Did the scent of roses tempt you,
the deep blue on gnarled branches?

Or did you come
just to visit me,
who also came from distant shores?
The wind carried you;
the storm brought me.

Red disk;
glowing sun;
noon. And dry grass
singes.
No bird. Silence.
A small, yellow-red ball
falls to the ground
and bursts.
A sparrow comes close,
pecks at the apricot,
which rests in shadow
on a flagstone.

Doveflight over the garden;
white wingbeats;
unconcerned with the hawk's eye.
Doveflight over San Andreas;
fleeing beauty
against clouds.

Andreasgarten,
Garten meiner Seele!
Du bist mir im Herzen;
Dir bin ich nahe.
Ich weiß von Deiner Wunde,
aber auch sie bist Du.

Der Mond ist riesig groß heut' Nacht,
geister-helles Scheinen;
die furchtsame Akazie möchte' sich
verstecken.
Tief in der Erde
eine dumpfe Bewegung—
(fast laudos, unmerklich).
Die Wurzeln ahnen sie.
—Gerard Mamlok

Andreas garden,
garden of my soul!
You are in my heart
as I stand here.
I know of your wound;
it is a part of you.

The moon is huge tonight;
its light is spectral.
The fearful acacia wants to hide.
Deep in the earth
a hollow motion—
(almost silent, imperceptible).
The roots sense it.
—Gerard Mamlok

Producers: David Starobin (*Sintra, Polyphony I, Wild Flowers, Der Andreasgarten, Five Intermezzi, Two Bagatelles, From My Garden, Suite*); Adam Abeshouse (*Love Song of Two Pigeons, Sculpture I*)
Engineers: Adam Abeshouse (*Sintra, Polyphony I, Wild Flowers, Five Intermezzi, Two Bagatelles, From My Garden, Suite, Love Song of Two Pigeons, Sculpture I*); David Merrill: (*Der Andreasgarten*)
Editors: Charlie Post (*Sintra, Love Song of Two Pigeons, Two Bagatelles, From My Garden, Suite, Sonar Trajectory*)
Doron Schächter (*Der Andreasgarten, Sculpture I, Polyphony I, Wild Flowers, Five Intermezzi*)
Mastering Engineer: Adam Abeshouse
Annotator: Barry Wiener/ Translation: Albrecht Dümmling
Design: Paige Freeman Hoover
Photographs of Ursula Mamlok courtesy of the composer, Photographer: Simon Pauly
Executive Producer: Becky Starobin

Five Intermezzi was recorded on September 5, 2009 Lefrek Hall Queens, NY
Der Andreasgarten was recorded on December 22, 2009 Kaufman Astoria Studios Queens, NY
Two Bagatelles, Polyphony I, Suite I, From My Garden, Sintra, and Wildflowers were recorded at American Academy of Arts and Letters New York, NY on October 9 & 13, 2007 and *Sculpture I & Love Song of Two Pigeons* on December 27, 2007

This is a sponsored project of the New York Foundation for the Arts.
This recording was made possible with assistance from the Aaron Copland Fund for Music,
The Alice M. Ditson Fund of Columbia University, the Stefan Wolpe Society, Inc., and The Argosy Foundation.

Special thanks to Robert Bessen, Bettina Brand, and Barry Wiener

For Bridge Records: Barbara Bersito, Douglas Holly, Paige Freeman Hoover
Charlie Post, Doron Schächter, Robert Starobin, and Sandra Woodruff

Brad Napoliello, webmaster
E-mail: BridgeRec@bridgerecords.com

Bridge Records, Inc.
200 Clinton Ave. • New Rochelle, NY • 10801
www.BridgeRecords.com

URSULA MAMLOK

on

BRIDGE®

"FORTUNATE THE COMPOSER selected by Bridge for series treatment. For Mamlok this is the start of a journey. The *Concertino* is concise and full of light and air. Garrick Ohlsson's recording of *2000 Notes* reveals concentration and a sense of theatre. *String Quartet No 1* is immersed in dissonance and a constant sense of fantastic reversal, forward impetus, change and attack. It is played to the hilt by the Daedalus. The five *Haiku Settings* are brief, atonal, episodic and dramatic. The *Oboe Concerto* is here most beautifully and effortlessly performed by Heinz Holliger and is recorded with startling clarity."

—*Music Web International*

BRIDGE 9291

www.BridgeRecords.com