

URSULA MAMLOK

(b. 1923)

FIVE CAPRICCIOS (1968) [7:10]

- 1) I. = 100 [1:52]
- 2) II. = 112 [1:45]
- 3) III. = 92 [1:43]
- 4) IV. = 104 [1:41]
- 5) V. = 54 [4:05]

HEINZ HOLLIGER, OBOE
ANTON KERNJAK, PIANO

STRAY BIRDS (1963) [14:29]

- 6) I. IN A SUSTAINED MOOD [3:31]
- 7) II. MAJESTIC [2:37]
- 8) III. VERY AIRY [1:53]
- 9) IV. IN A MELANCHOLY MOOD [2:27]
- 10) V. STILL, WITH UTMOST SIMPLICITY

[5:02]

PHYLLIS BRYN-JULSON, SOPRANO
HARVEY SOLLBERGER, FLUTE
FRED SHERRY, CELLO

FANTASY-VARIATIONS (1982) FOR SOLO VIOLONCELLO [8:17]

- 11) I. PENSIVE [3:09]
- 12) II. = 60; FAST = 132 [1:10]
- 13) III. ALWAYS = 30, BUT WITH
INCREASING EXCITEMENT [1:47]
- 14) IV. DREAMY [3:11]

JAKOB SPAHN, CELLO

PANTA RHEI (TIME IN FLUX) (1981)

[9:06]

- 15) I. AGITATO [1:35]
- 16) II. VIVACE MISTERIOSO [1:02]
- 17) III. MOLTO TRANQUILLO [4:00]
- 18) IV. ALLEGRO ENERGICO [2:43]
- 19) V. DISTANT [1:46]

SUSANNE ZAPF, VIOLIN
COSIMA GERHARDT, CELLO
HEATHER O'DONNELL, PIANO

FIVE BAGATELLES (1988) [8:39]

- 20) GRAZIOSO [1:48]
- 21) VERY CALM [1:36]
- 22) PLAYFUL [1:34]
- 23) STILL, AS IF SUSPENDED [3:24]
- 24) SPRIGHTLY [1:17]

HELGE HARDING, CLARINET

KIRSTEN HARMS, VIOLIN | COSIMA GERHARDT, CELLO

STRING QUARTET NO.2 (1998) [12:45]

- 25) I. WITH FLUCTUATING TENSION [3:44]
- 26) II. LARGHETTO [5:02]
- 27) III. JOYFUL [3:59]

SONAR STRING QUARTET

KIRSTEN HARMS, VIOLIN | SUSANNE ZAPF, VIOLIN | NIKOLAUS SCHLIERF, VIOLA
COSIMA GERHARDT, CELLO

CONFLUENCES (2001) [8:39]

- 28) INTRODUCTION - PRESTO [1:11]
- 29) I. GRAZIOSO - TRANSITION [2:28]
- 30) II. VIVO [1:20]
- 31) III. STILL, AS IF SUSPENDED [4:40]

HELGE HARDING, CLARINET | KIRSTEN HARMS, VIOLIN

COSIMA GERHARDT, CELLO | HEATHER O'DONNELL, PIANO

KONTRASTE (2009/2010) [3:27]

- 32) I. HUMORESQUE [1:41]
- 33) II. LARGO E MESTO [2:46]

HEINZ HOLLIGER, OBOE
URSULA HOLLIGER, HARP

Ursula Mamlok began studying composition as a young student in Berlin during the 1930s and has continued to perfect her craft over three-quarters of a century. Bridge 9360, the third CD in a series devoted to the music of Mamlok, includes examples of her writing for solo instruments and small chamber ensembles, composed over a period of almost fifty years. Mamlok's style has undergone many changes, but her deeply individual music has always exhibited many characteristic traits. The stylistically diverse pieces presented here all display Mamlok's flair for drama and cultivation of instrumental virtuosity as well as her precise ear and her penchant for delicate, transparent textures.

The disc is framed by two works for oboe, both performed by Heinz Holliger: *Five Capriccios* for oboe and piano (1968) and *Kontraste* (2009/2010). *Five Capriccios* was written during a period in which Mamlok explored an idiom that emphasized both syntactic complexity and instrumental virtuosity. Mamlok was initially inspired to write for the oboe by the artistry of the oboist Josef Marx, for whom her teachers Stefan Wolpe and Ralph Shapey had already written several works. *Five Capriccios* is the second of four pieces that Mamlok wrote for oboe between 1964 and 1976, with the *Concerto* for Oboe and Chamber Orchestra (1976/2003) (Bridge 9291) as the culminating work of the group. The first two movements mirror each other. Large upward leaps are frequently employed in the melodic line of the first movement, while downward leaps are prominent in the second movement. Similarly, a cluster contracts into a single note in the first movement, while a single note grows into a cluster twice in the second movement, first in the treble, later in the bass. Mamlok used comparable compositional strategies in the third and fourth movements. The third movement is loosely canonic and palindromic, with a polyrhythmic contrast between the parts. The fourth movement also presents a polyrhythmic contrast between the parts, which move this time in contrary motion, with the two instruments frequently exchanging roles. The fifth and longest movement is a slow and emotionally restrained epilogue that serves as a recapitulation and synthesis of the ideas of the previous movements. *Five Capriccios* was premiered in New York in 1968 by Judith Martin, oboe, and Joan Tower, piano.

Stray Birds for soprano, flute/piccolo/alto flute and cello (1963) was one of Mamlok's first major works after she adopted an aggressively modernist style during her studies with Stefan Wolpe and Ralph Shapey. Mamlok drew on her experience in writing virtuosic, disjunct and widely-spaced solo lines for flute and cello in *Variations for Flute* (1961) and *Composition for Violoncello* (1962) to create music that makes great demands on the instrumentalists as well as the singer. She returned to the pairing of flute and cello in later works, including *Sintra* for alto flute and cello (1969) (Bridge 9293) and *Divertimento* for flute/piccolo/alto flute, cello and percussion (1969/1975).

The text of *Stray Birds* consists of five aphorisms, selected from the 326 aphorisms that constitute the poem, *Stray Birds*, by the Bengali poet Rabindranath Tagore (1861–1941):

1. (In a sustained mood) Stray birds of summer come to my window to sing and fly away and yellow leaves of autumn, which have no songs, flutter and fall there with a sigh.
2. (Majestic) Let your music like a sword pierce the noise of the market to its heart.
3. (Very airy) Tiny grass, your steps are small but you possess the earth under your tread.
4. (In a melancholy mood) This rainy evening the wind is restless, I look at the swaying branches and ponder over the greatness of all things.
5. (Still, with utmost simplicity) My day is done and I am like a boat drawn on the beach listening to the dance music of the tide in the evening.

Stray Birds was the first of three works for voice in which Mamlok used aphoristic texts, the others being *Haiku Settings* (1967) (Bridge 9291) and *Mosaics* (1969). Mamlok attempted to “express the character of the poetry” in this emotionally intense and expressionistic piece, juxtaposing the nervous, convoluted lines of the opening movements with the slow,

sustained music of the lengthy final movement. The flutist shifts between flute, alto flute and piccolo throughout the work produce dramatic timbral and registral contrasts. The cello plays a central role in the musical discourse at the beginning of *Stray Birds*, but is subordinated to the voice and flute in the final two movements. Its palindromic solos frame the second movement. The Group for Contemporary Music premiered *Stray Birds* in New York in 1964.

Polyphony I for solo clarinet was composed in 1968, the same year as *Five Capriccios* for oboe and piano. Mamlok's 1982 arrangement for cello solo of the four-movement work is entitled *Fantasy-Variations*. The transposition of the piece down an octave from the original version provides a new facet to the music, creating musical tension between the clearly differentiated treble and bass registers of the wide-ranging cello line. The inclusion of frequent changes of articulation characteristic of stringed instruments provides additional dramatic interest. At the beginning of the first movement, contrasts of register and dynamics produce a two-voiced polyphony that soon leads to a passage of rhythmically irregular 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 ffff flourish. In the slow, pensive final movement, both the constant variation of vibrato and the alternation of loud and soft dynamics are central to the musical narrative. Cellist Dawn Buckholz premiered *Fantasy-Variations* in New York in 1983.

During the early 1980s, Mamlok began to simplify her musical language, melding the neo-classic procedures of her early works with her evolving use of serial technique. *Panta Rhei* (*Time in Flux*), a five-movement work for piano trio, was written in 1981, at the beginning of this period in Mamlok's compositional career. The subtitle does not refer to any specific technique employed by the composer, but rather had its origins in a suggestion by her mother, an enthusiastic musical amateur. In the brief first movement, Mamlok uses arpeg-

gios and chords to present the series both horizontally and vertically. The second movement begins with a playful contrapuntal exchange between the members of the ensemble, in music that consists in large part of chains of thirds, fourths and fifths. The fleet, linear discourse of the first half of the movement is interrupted by a change to waltz rhythm in the second half, and the chains of intervals are sometimes transformed into dissonant chords. In the third movement, two instruments periodically repeat a single pitch while the third carries the musical narrative. The voices are rotated throughout the movement, which begins quietly and reaches a ff climax as the piano plays a series of cluster chords. The cello presents a retrograde of its opening line, transposed to the bass register, in the final measures. The fourth movement, a rondo, employs ideas taken from the first three movements, with episodes that variously combine repeated notes, dissonant chords and sinuous thematic figures accompanied by running passagework. Near the end of the fourth movement, Mamlok recalls the waltz rhythm of the second movement. She ends the movement with the hammered D's with which it began, this time without the chordal accompaniment of the opening measures. The arpeggios and chords of the opening movement are presented in inversion in the fifth and final movement, which concludes with an additional allusion to the music of the second movement. *Panta Rhei* was commissioned by Sigma Alpha Iota, and was premiered by Barbara Sorlien, violin, Lloyd Smith, cello, and Rheta Smith, piano, at the 1981 Sigma Alpha Iota National Convention in Washington, D. C.

Five Bagatelles for clarinet, violin and cello was composed in 1988 for the Inoue Ensemble and was premiered in the same year by that group at Weill Recital Hall in New York. The first movement is a kind of stately, although rhythmically fractured, minuet in which Mamlok contrasts the interval of the tritone with those of the perfect fourth and fifth. By way of contrast, an oscillating minor third is the unifying motif of the brooding second movement, tossed back and forth by all of the members of the ensemble. The thematic material of the first movement again takes a leading role in the humorous, dance-like third movement. Its many brief episodes exploit a variety of textures, including double and triple-stopped chords, tremolandi and trills.

The poignant fourth movement is almost hieratic in its solemnity. Stately diatonic lines are punctuated by dissonant triads throughout the movement, which has a palindromic structure. The finale returns to the dance-like manner of the third movement, but employs duple rather than triple meter. It develops the thematic material of the opening movement both in a rapid sixteenth-note figure and in two additional contrasting ideas, a jaunty leaping three-note motif and a repeated-note pattern.

Mamlök drew on *Five Bagatelles* for three other works. The musical ideas of the third movement were used in the last movement of the revised version of Mamlök's *Concertino* (Bridge 9291), while the final movement was orchestrated and became the *Scherzo of Constellations for orchestra* (1993). The fourth movement was incorporated into the *Rhapsody for clarinet, viola and piano* (1989).

Mamlök's *String Quartet No. 2*, completed in 1998, is a compact three-movement work that contrasts strikingly with her *String Quartet No. 1*, written more than thirty years earlier. While the first quartet displays the intense rhetoric so typical of her style in the 1960s, the second quartet is fundamentally neoclassical in character. The first and third movements share a looping, skipping theme, presented in many guises in music that is by turns playful and lyrical. They share a formal resemblance as well: the first part of each movement is repeated in inversion. In the second movement, long legato lines of an almost Fauréan delicacy alternate with brief *agitato* interludes. Mamlök reintroduces the theme of the second movement near the end of the finale to create a tightly integrated overall structure. The quartet concludes with a flourish, as the opening theme of the first movement returns in its original transposition, but in a new registral arrangement reminiscent of the opening of Berg's *Lyric Suite*. *String Quartet No. 2* was commissioned by the Fromm Music Foundation of Harvard University for the Cassatt Quartet, and was premiered by that ensemble at Syracuse University [New York, USA] in 1998. It is dedicated to the memory of Anna Cholakian, one of the founding members of the quartet.

Confluences is a three-movement work for clarinet, violin, cello and piano, composed in 2001 for the Continuum Ensemble New York. In the brief first movement, the strings exchange a two-note motif while the piano plays delicate figures in the treble. The second movement, *Grazioso*, is the most elaborate of the three. It opens with an arching theme, played by the clarinet, which bears a family resemblance to the main theme of the first movement of *String Quartet No. 2*. This theme serves as the source for oscillating arpeggios, which repeatedly resolve into twisting motives that contract the wide pitch space outlined by the arpeggiated figures. The movement is punctuated by several slow interludes. In the first of these passages, an alternating half-step dyad, divided between the violin and the piano, serves as the background for a mournful theme introduced by the cello. The other slow interludes present chordal figures, played by clarinet and strings and by the piano with string accompaniment. The final movement, entitled, "Still, as if suspended," presents a thin-textured dialogue between all of the members of the ensemble. *Confluences* was premiered by Continuum in 2001 at the Knitting Factory in New York City.

Mamlök composed *Humoresque* for oboe and harp in honor of the 70th birthday of Heinz Holliger in 2009. In 2010, she added a second movement and entitled the work, *Kontraste*. The first movement of *Kontraste* employs delicate filigree in the brightest register of both instruments. The second, entitled, *Largo e mesto*, is ponderous and mournful. Mamlök avoids the highest part of the tessitura of the oboe and uses thick harp chords that highlight the resonance of the bass notes of the instrument. Heinz and Ursula Holliger premiered *Kontraste* in 2011 for the present recording.

—Notes by Barry Wiener

Photo: Alexander Singel

Ursula Mamlok hat schon als junge Schülerin in den dreißiger Jahren in Berlin mit dem Komponieren begonnen und über mehr als ein Dreivierteljahrhundert ihr Können immer weiter vervollkommen. Bridge 9360, die dritte CD aus einer Serie mit Mamloks Musik, enthält Beispiele ihres Schaffens für Soloinstrumente und kleine Kammerensembles, entstanden über einen Zeitraum von beinahe fünfzig Jahren. Mamloks Stil hat viele Wandlungen durchgemacht, aber ihre sehr individuelle Musik war immer durch viele charakteristische Züge gekennzeichnet. Die stilistisch unterschiedlichen Stücke, die hier präsentiert werden, zeigen Mamloks Begabung für Dramatik und für die Pflege instrumentaler Virtuosität ebenso wie ihr genaues Gehör und ihre Neigung zu zarten, transparenten Klanggeweben.

Die CD wird eingerahmt von zwei Oboenwerken, beide gespielt von Heinz Holliger: *Five Capriccios* für Oboe und Klavier (1968) und *Kontraste* (2009/2010). Die *Five Capriccios* für Oboe und Klavier entstanden zu einer Zeit, in der Mamlok ein Idiom ausprobierte, das syntaktische Komplexität mit instrumentaler Virtuosität verband. Die großen Fähigkeiten des Oboisten Josef Marx, für den ihre Lehrer Stefan Wolpe und Ralph Shapey schon mehrere Werke geschrieben hatten, bedeuteten für Mamlok die erste Anregung, für Oboe zu komponieren.

Five Capriccios ist das zweite von vier Stücken, die Mamlok zwischen 1964 und 1976 für Oboe schrieb, wobei das *Konzert für Oboe und Kammerorchester* (1976/2003) den Höhepunkt dieser Gruppe darstellt. Die ersten zwei Sätze spiegeln einander. Große Aufwärtssprünge werden in der Melodielinie des ersten Satzes häufig verwendet, während Abwärtssprünge den zweiten Satz beherrschen. Ähnlich zieht sich im ersten Satz ein Cluster zu einem einzigen Ton zusammen, während im zweiten Satz eine einzelne Note zweimal zu einem Cluster anwächst, erst in der hohen Lage, später im Bass. Mamlok verwendete vergleichbare kompositorische Strategien im dritten und vierten Satz. Der dritte Satz ist frei kanonisch und palindromisch, mit einem polyrhythmischen Gegensatz zwischen den Stimmen. Der

vierte Satz präsentiert ebenfalls einen polyrhythmischen Gegensatz zwischen den Stimmen, welche diesmal in Gegenbewegung ablaufen, wobei die beiden Instrumente häufig die Rollen wechseln. Der fünfte und längste Satz ist ein langsamer und emotional zurückhaltender Epilog, der die Ideen der vorangehenden Sätze aufgreift und zur Synthese bringt. Die *Five Capriccios* erlebten ihre New Yorker Uraufführung 1968 mit Judith Martin, Oboe, und Joan Tower, Klavier.

Stray Birds für Sopran, Flöte/Piccolo/Altflöte und Cello (1963) gehört zu Mamloks ersten Werken, nachdem sie sich während ihrer Studien bei Stefan Wolpe und Ralph Shapey einem dezidiert modernen Stil zugewandt hatte. Mamlok bezog sich auf ihre Erfahrung mit virtuosen, getrennten und weiträumigen Sololinien für Flöte und Cello in *Variations* für Flöte (1961) (CRI CD 891) und *Composition* für Violoncello (1962), als sie eine Musik schrieb, die große Anforderungen an die Instrumentalisten und auch an die Sängerin stellt. In späteren Werken, darunter *Sintra* für Altflöte und Cello (1969) (Bridge 9293) und *Divertimento* für Flöte/Piccolo/Altflöte, Cello und Percussion (1969/75), griff sie noch einmal die Kopplung von Flöte und Cello auf.

Der Text von *Stray Birds* (Verirrte Vögel) besteht aus fünf Aphorismen, ausgewählt aus den 326 Aphorismen, die zum Gedicht *Stray Birds* des bengalischen Dichters Rabindranath Tagore (1861–1941) gehören:

1. (In einer ununterbrochenen Stimmung) Verirrte Vögel des Sommers kommen an mein Fenster, um zu singen und fortzufliegen, und gelbe Herbstblätter, welche keine Lieder haben, flattern und fallen seufzend herunter.
2. (Hoheitsvoll) Lass Deine Musik wie ein Schwert den Lärm des Marktes ins Herz treffen.
3. (Sehr luftig) Niedriges Gras, Deine Schritte sind klein, aber Dir gehört die Erde unter Deinem Tritt.

4. (In melancholischer Stimmung) Dieser Regenabend, der Wind ist ruhelos, ich blicke auf die schwankenden Zweige und denke über die Größe aller Dinge nach.
5. (Ruhig, in größter Einfachheit) Mein Tagwerk ist getan und ich bin wie ein auf den Strand gezogenes Boot, das auf die Tanzmusik der abendlichen Gezeiten lauscht.

Stray Birds war das erste von drei Werken für Singstimme, in denen Mamlok aphoristische Texte verwendete; die anderen sind *Haiku Settings* (1967) (Bridge 9291) und *Mosaics* (1969). Mamlok versuchte, in diesem emotional dichten und expressionistischen Stück den „Charakter der Dichtung auszudrücken“, indem sie den nervösen, verschlungenen Linien der Anfangssätze die langsame, gehaltene Musik des ausgedehnten Schlusssatzes gegenüberstellte. Der Wechsel zwischen Flöte, Altflöte und Piccolo während des ganzen Stücks erzeugt dramatische Kontraste von Klangfarbe und Register. Das Cello spielt am Beginn von *Stray Birds* eine zentrale Rolle im musikalischen Diskurs, wird aber in den beiden letzten Sätzen der Stimme und Flöte untergeordnet. Seine palindromischen Soli umrahmen den zweiten Satz. Die Group for Contemporary Music brachte *Stray Birds* 1964 in New York zur Uraufführung.

Polyphony I für Soloklarinette entstand 1968, im gleichen Jahr wie die *Five Capriccios* für Oboe und Klavier. Mamlok nannte 1982 ihre Bearbeitung des viersätzigen Werks für Cello solo *Fantasy-Variations*. Die Transposition des Stücks um eine Oktave nach unten verleiht der Musik einen neuen Aspekt, wobei eine musikalische Spannung zwischen den klar unterschiedenen Diskant- und Bassregistern der weiträumigen Cellomelodie entsteht. Die Einbeziehung häufiger Wechsel der für Streichinstrumente typischen Artikulation schafft zusätzliche Dramatik. Zu Beginn des ersten Satzes erzeugen die Gegensätze von Register und Dynamik eine zweistimmige Polyphonie, die bald zu einer Passage rhythmisch irregulärer Musik mit auffälligen Tonwiederholungen führt. Der Satz endet mit gespenstischen

Trillern und Tremoli. Der zweite Satz baut sich rund um kurze palindromische Figuren auf, die in eine größere palindromische Anlage eingehen. Die webenden, sich ständig beschleunigenden Linien des dritten Satzes führen zu einem abschließenden ffff-Höhepunkt. Im langsamen, nachdenklichen Schlusssatz gehört die ständige Veränderung des Vibratos ebenso wesentlich zum musikalischen Diskurs wie der Wechsel von lauter und leiser Dynamik. Die Cellistin Dawn Buckholz brachte die *Fantasy-Variations* 1983 in New York zur Uraufführung.

Während der frühen achtziger Jahre begann Mamlok ihre musikalische Sprache zu vereinfachen, wobei sie die neoklassischen Verfahren ihrer frühen Werke mit ihrer zunehmenden Verwendung der Reihentechnik verschmolz. *Panta Rhei* (Zeit im Fluss), ein fünfsätziges Werk für Klaviertrio, entstand 1981, zu Beginn dieser Periode in Mamloks kompositorischer Laufbahn. Der Untertitel bezieht sich nicht auf eine spezifische Technik, welche die Komponistin verwendete, sondern wurzelt vielmehr in einer Anregung ihrer Mutter, einer begeisterten Musikliebhaberin. Im kurzen ersten Satz verwendet Mamlok Arpeggien und Akkorde, um die Reihe horizontal wie auch vertikal vorzustellen. Der zweite Satz beginnt mit einem spielerisch kontrapunktischen Gedankenaustausch zwischen den Mitgliedern des Ensembles, wobei die Musik zu großen Teilen aus Ketten von Terzen, Quarten und Quinten besteht. Der schnelle lineare Diskurs der ersten Hälfte des Satzes wird in der zweiten Hälfte unterbrochen durch einen Wechsel zum Walzerrhythmus, und die Intervallketten verwandeln sich manchmal zu dissonanten Akkorden. Im dritten Satz wiederholen zwei Instrumente zeitweise einen einzelnen Ton, während das dritte die musikalische Erzählung weiterführt. Die Stimmen wechseln während des ganzen Satzes, der leise beginnt und einen fff-Höhepunkt erreicht, wenn das Klavier eine Reihe von Cluster-Akkorden spielt. In den letzten Takten nimmt das Cello den Krebs der Anfangsmelodie wieder auf und überträgt ihn in das Bassregister. Der vierte Satz, ein Rondo, verwendet Ideen aus den ersten drei Sätzen, wobei es in einzelnen Episoden verschiedene Kombinationen von Tonwiederholungen, dissonanten Akkorden und geschmeidigen thematischen Figuren gibt, die von

schnellen Lauffiguren begleitet werden. Gegen Ende des vierten Satzes greift Mamlok den Walzerrhythmus des zweiten Satzes auf. Sie schließt den Satz mit den gehämmerten *D*'s, mit denen er begann, jetzt aber ohne die Akkordbegleitung der Anfangstakte. Die Arpeggien und Akkorde des Kopfsatzes werden im fünften und Schlusssatz, der mit einer weiteren Anspielung auf die Musik des zweiten Satzes endet, in Umkehrung präsentiert. *Panta Rhei* entstand im Auftrag von Sigma Alpha Iota und wurde von Barbara Sorlien, Violine, Lloyd Smith, Cello, und Rheta Smith, Klavier, 1981 auf der Sigma Alpha Iota National Convention in Washington, D. C., uraufgeführt.

Die *Fünf Bagatellen* für Klarinette, Violine und Cello wurden 1988 für das Inoue Ensemble komponiert und im gleichen Jahr durch diese Gruppe in der Weill-Konzerthalle in New York zur Uraufführung gebracht. Der erste Satz wirkt wie ein würdevolles, aber rhythmisch durchbrochenes Menuett, in welchem Mamlok dem Intervall des Tritonus die der reinen Quarte und Quinte gegenüberstellt. Im Gegensatz dazu ist eine vibrierende kleine Terz das einheitsstiftende Motiv des grüblerischen zweiten Satzes, das von allen Mitgliedern des Ensembles hin und her geworfen wird. Das thematische Material des ersten Satzes übernimmt wieder eine Hauptrolle im witzigen, tanzartigen dritten Satz. Dessen viele kurze Episoden verwenden eine Vielfalt von Texturen, darunter Akkorde mit Doppel- und Dreifachgriffen, Tremoli und Triller.

Der ergreifende vierte Satz ist fast hieratisch in seiner Feierlichkeit. Prächtige diatonische Linien werden während des gesamten palindromischen Satzes von dissonanten Dreiklängen unterbrochen. Das Finale kehrt zur tanzartigen Manier des dritten Satzes zurück, verwendet aber statt eines Dreiertakts ein Zweier-Metrum. Es entwickelt das thematische Material des Kopfsatzes sowohl in einer schnellen Figur aus Sechzehntelnoten wie auch in zwei weiteren kontrastierenden Ideen, einem übermütig springenden Dreiton-Motiv und einem Muster aus Tonwiederholungen.

Mamlok hat aus den *Fünf Bagatellen* drei weitere Werke entwickelt. Die musikalischen Ideen des dritten Satzes wurden im letzten Satz der revidierten Version von Mamloks *Concertino* (Bridge 9291) verwendet, während der letzte Satz in orchestrierter Form zum Scherzo von *Constellations* für Orchester (1993) wurde. Der vierte Satz wurde in die *Rhapsody* für Klarinette, Viola und Klavier (1989) übernommen.

Mamloks *Streichquartett Nr. 2*, vollendet 1998, ist ein kompaktes dreisätziges Werk, das sich von ihrem *Streichquartett Nr. 1*, das mehr als dreißig Jahre früher entstand, erheblich unterscheidet. Während das erste Quartett die intensive Rhetorik zeigt, die typisch war für ihre Stilistik in den sechziger Jahren, ist das zweite Quartett grundsätzlich neoklassizistisch angelegt. Den ersten und dritten Satz verbindet ein verschlungenes, hüpfendes Thema, das in vielen Gestalten in Musik präsentiert wird, die abwechselnd spielerisch und lyrisch ist. Die Sätze verbindet auch eine formale Verwandtschaft: der erste Teil jedes Satzes wird in Umkehrung wiederholt. Im zweiten Satz wechseln lange Legato-Linien von einer fast an Fauré erinnernden Zartheit mit kurzen *agitato*-Zwischenspielen. Gegen Ende des Finales führt Mamlok wieder das Thema des zweiten Satzes ein, um eine dicht geschlossene Gesamtform zu schaffen. Das Quartett endet mit einem eindrucklichen Moment, wenn das Anfangsthema des ersten Satzes in seiner originalen Lage wiederkehrt, aber in flexibler Bewegung von hoch und tief, was an den Beginn von Bergs *Lyrischer Suite* erinnert. *Streichquartett Nr. 2* war ein Auftrag der Fromm Music Foundation der Harvard University für das Cassatt Quartett und wurde von diesem Ensemble 1998 an der Syracuse University (New York, USA) uraufgeführt. Es ist der Erinnerung an Anna Cholakian gewidmet, eines der Gründungsmitglieder des Quartetts.

Confluences ist ein dreisätziges Werk für Klarinette, Violine, Cello und Klavier, welches im Jahr 2001 für das Continuum Ensemble New York komponiert wurde. Im kurzen ersten Satz wandert ein Zweitonmotiv durch die Streicher, während das Klavier zarte Figuren im Diskant spielt. Der zweite Satz, *Grazioso*, ist der kunstvollste der drei. Er beginnt mit

einem bogenförmigen Thema, gespielt von der Klarinette, welches eine Ähnlichkeit aufweist zum Hauptthema des ersten Satzes des *Streichquartetts Nr. 2*. Aus diesem Thema gehen oszillierende Arpeggien hervor, die sich wiederholt in Drehmotive auflösen. Diese verengen den weiten Klangraum, der durch die arpeggierten Figuren umrissen wird. Der Satz wird unterbrochen durch mehrere langsame Zwischenspiele. In der ersten dieser Passagen dient eine alternierende Sekundschritt-Zweitonfolge, aufgeteilt zwischen Violine und Klavier, als Hintergrund für ein klagendes Thema, das vom Cello eingeführt wird. Die anderen langsamen Zwischenspiele bringen akkordische Figuren, gespielt von Klarinette und Streichern und vom Klavier mit Streicherbegleitung. Der Schlusssatz, betitelt „Ruhig, schwebend“, enthält einen transparenten Dialog zwischen allen Mitgliedern des Ensembles. *Confluences* wurde von Continuum im Jahr 2001 in der Knitting Factory in New York City uraufgeführt.

Mamlok komponierte eine *Humoreske* für Oboe und Harfe 2009 anlässlich des siebzigsten Geburtstags von Heinz Holliger. Im Jahr 2010 ergänzte sie einen zweiten Satz und nannte das Werk *Kontraste*. Der erste Satz von *Kontraste* setzt zartes Filigran in den hellsten Registern beider Instrumente ein. Der zweite, überschrieben *Largo e mesto*, ist gewichtig und klagend. Mamlok vermeidet den höchsten Bereich der Tessitura der Oboe und verwendet dichte Harfenakkorde, welche die Resonanz der Bassnoten des Instruments hervorheben. Heinz und Ursula Holliger brachten *Kontraste* im Jahr 2011 für die vorliegende Aufnahme zur Uraufführung.

Text: Barry Wiener
Übersetzung: Albrecht Dümmling

Producer: Frank Kämpfer (Deutschlandfunk); Andreas Werner (DRS 2/Zürich)
Engineer: Hendrik Manook (Deutschlandfunk); Andreas Werner (Schweizer Radio DRS2/Zürich)
Editors: Charlie Post & Doron Schächter
Annotator: Barry Wiener
Translator: Albrecht Dümmling
Photographs of Ursula Mamlök courtesy of the composer; photographer: Anke Hopfengart
Traycard photograph: "Abandoned" by Dwight Mamlök
Photograph of Sonar Quartet: Katharina Harms
Design: Paige Freeman Hoover
Executive Producers: Bettina Brand, Becky and David Starobin

Recording locations: Deutschlandfunk Köln Kammermusiksaal
Radiostudio Zürich, Switzerland

Five Capriccios (1968): recorded February 12, 2011, Radiostudio Zürich, Switzerland

Stray Birds: Ursula Mamlök: Chamber Works, Stray Birds, New World Records NWC891
© 2007 © 2007 Anthology of Recorded Music, Inc. Used by permission
Available at www.newworldrecords.org | www.dramonline.org

Fantasy-Variations (1982): recorded November 28, 2010, by Deutschlandfunk, Cologne, Germany
Panta Rhei (1981): recorded November 26, 2010, by Deutschlandfunk, Cologne, Germany
Five Bagatelles (1988): recorded November 26, 2010, by Deutschlandfunk, Cologne, Germany
String Quartet No. 2 (1998): recorded November 25, 2010, by Deutschlandfunk, Cologne, Germany
Confluences (2001): recorded November 27, 2010, by Deutschlandfunk, Cologne, Germany
Kontraste (2009/2010): recorded February 12, 2011, Radiostudio Zürich, Switzerland

Funded in part by The Aaron Copland Fund for Recorded Music

DRS 2

In coproduction with DRS 2

Deutschlandfunk

A coproduction with Deutschlandfunk

© 2011; Deutschlandradio/Bridge Records, Inc. © 2011; Deutschlandradio/Bridge Records, Inc.

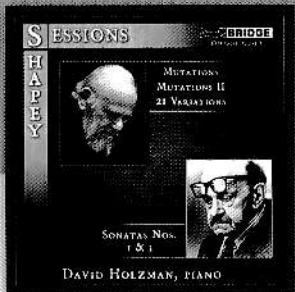
For Bridge Records: Barbara Bersito, Douglas Holly, Paige Freeman Hoover
Charlie Post, Doron Schächter, Allegra Starobin, Robert Starobin, and Sandra Woodruff

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

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

MUSIC OF
STEFAN WOLPE
VOL. 4
BRIDGE 9215

ROGER SESSIONS
& RALPH SHAPEY
PIANO MUSIC
BRIDGE 9243

URSULA MAMLOK
VOLUME 1
BRIDGE 9291

URSULA MAMLOK
VOLUME 2
BRIDGE 9293