

URSULA MAMLOK

Volume 4

Rotations (2011) (10:34)

- 1 Andante con moto (3:16)
- 2 as from afar (2:14)
- 3 Sehr ruhig (5:04)

Jakob Spahn, cello
Holger Groschopp, piano

Zwei Klavierstücke (5:09)

- 4 I. Inward Journey (1989) (3:21)
- 5 II. In High Spirits (2004) (1:48)

Holger Groschopp, piano

Four German Songs (1958) (6:14)

- 6 I. Über die Felder (1:20)
- 7 II. September (2:52)
- 8 III. Schmetterling (:28)
- 9 IV. Nachtgefühl (1:31)

Jesse Blumberg, baritone
Stephen Gosling, piano

Aphorisms I (2009) (7:52)

- 10 I. Andante (1:35)
- 11 II. Sehr langsam (2:03)
- 12 III. Presto (:41)
- 13 IV. Schnell (:52)
- 14 V. Larghetto (2:39)

Kolja Lessing, violin

Aphorisms II (2009) (7:19)

- 15 I. Andante con moto (:34)
- 16 II. Adagio (1:01)

- 17 III. Quarter-note = 76 (:36)

- 18 IV. Largo, Dreamy (1:30)

- 19 V. Allegro molto (1:13)

- 20 VI. Lamentoso (2:22)

Charles Neidich, clarinet 1
Ayako Oshima, clarinet 2

Composition for Cello (1962) (14:12)

- 21 I. Broadly (3:08)

- 22 II. Capricious (1:52)

- 23 III. With tenderness (3:54)

- 24 IV. With energy (5:15)

Jakob Spahn, cello

Three Bagatelles (1987) (2:56)

- 25 I. Grazioso (:38)

- 26 II. Very calm (1:08)

- 27 III. Playful (1:08)

Holger Groschopp, piano

Grasshoppers (1956) (4:41)

- 28 I. Sunday Walk (:33)

- 29 II. Night Serenade (1:24)

- 30 III. In the Rain (:30)

- 31 IV. Minuet (:50)

- 32 V. In the Army (:45)

- 33 VI. Hurrying Home (:37)

Holger Groschopp, piano

- 34 Three Part Fugue in A minor (1944) (1:57)

Holger Groschopp, piano

Sonatina (1957) (8:39)

- 1 I. Allegretto grazioso (3:24)

- 2 II. Lento semplice (2:31)

- 3 III. Rondo: Vivo, scherzando (2:40)

Charles Neidich, clarinet 1
Ayako Oshima, clarinet 2

- 4 Rhapsody (1989) (8:28)

Charles Neidich, clarinet
Hsin-Yun Huang, viola
Stephen Gosling, piano

Concert Piece for 4 (1964) (9:25)

- 5 I. Capricious (2:01)

- 6 II. Very calm (4:29)

- 7 III. In high spirits (2:45)

Ensemble musikFabrik
Helen Bledsoe, flute
Peter Veale, oboe
Axel Porath, viola
Dirk Rothbrust, percussion

Movements (1966) (8:51)

- 8 I. With plasticity (1:52)

- 9 II. Veiled (3:41)

- 10 III. Exuberant (3:17)

Ensemble musikFabrik
Helen Bledsoe, flute
Michael Tiepold, bass
Achim Seyler, vibraphone
Thomas Meixner, percussion

Divertimento (1969, rev. 1975) (10:08)

- 11 I. Toccata (1:19)

- 12 II. Refrains (2:42)

- 13 III. Variations (4:00)

- 14 IV. Epilogue (2:05)

Ensemble musikFabrik
Helen Bledsoe, flute
Dirk Wieheger, cello,
Achim Seyler, Boris Müller, percussion

Variations and Interludes (1971) (5:25)

- 15 I. Quarter-note = 56 (:58)

- 16 Interlude I (:10)

- 17 II. Quarter-note = 80 (:33)

- 18 Interlude II (:10)

- 19 III. As fast as possible (1:40)

- 20 Interlude III (:09)

- 21 IV. Quarter-note = 120 (:36)

- 22 Interlude IV (:12)

- 23 V. Quarter-note = 56 (:53)

Schlagquartett Köln
Dirk Rothbrust, Achim Seyler,
Thomas Meixner, Boris Müller, percussion

Concerto for oboe, two pianos and percussion (1980) (13:26)

- 24 I. Half-note = 100 (4:54)

- 25 II. Dirge (3:30)

- 26 III. Rondo (5:00)

Ensemble musikFabrik
Peter Veale, oboe
Benjamin Kobler, piano
Ulrich Löffler, piano
Thomas Meixner, percussion

© and © 2013, Deutsche Grammophon and Bridge Records, Inc.
All Rights Reserved Total Time: 2:06:41

Notes by Barry Wiener

Bridge 9361A/B provides an overview of Ursula Mamlok's compositional development throughout her entire career. Mamlok's rigorous, traditional training is reflected in the elegant counterpoint that has always been a central characteristic of her style. In addition to her careful attention to line, she has demonstrated a continuing interest in instrumental color and virtuosity, repeatedly using percussion with panache and sensitivity.

The earliest work included on the set is the *Three Part Fugue in A minor*, which Mamlok composed during the historic 1944 summer session at Black Mountain College, at which Arnold Schoenberg's music was performed in honor of his seventieth birthday. Mamlok presents the fugue subject in stretto, inversion and augmentation, before concluding the piece with a stretto in which the subject is simultaneously presented together with its inversion.

After Mamlok concluded her studies at the Mannes School of Music in 1944, she studied composition privately with Roger Sessions, Jerzy Fitelberg and Erich Itor Kahn during the late 1940s and early 1950s. She completed her M.M. degree in composition in 1957 at the Manhattan School of Music, where she worked with the neoclassicist Vittorio Giannini. *Grasshoppers* (1956) was written during Mamlok's studies at the Manhattan School. She balances a variety of moods, textures and tempi in six brief movements of a divertimento-like character that are thematically unified by the use of melodic fourths and scurrying chromatic figures. The second movement, "Night Serenade," is a poignant siciliano, the fourth movement a bitonal "Minuet," while the fifth movement, "In the Army," is a humorous march. The third movement, "In the Rain," is the most virtuosic of the set. *Grasshoppers* concludes with "Hurrying Home," a rapid, often bitonal waltz. Mamlok orchestrated *Grasshoppers* in 1957. Its 1958 orchestral premiere, by Carl Bamberger and the Süddeutsches Rundfunkorchester, was one of the first important performances of her music.

Mamlok also composed *Sonatina* for Two Clarinets (1957), a three-movement work in neoclassical style, during her studies with Giannini. The flowing first movement is followed by a brief, plaintive slow movement with two alternating ideas. The playful last movement, a sonata-rondo, ends with a presto flourish. *Sonatina* for Two Clarinets received its first performance in New York in 1957.

Mamlok composed *Four German Songs* (1958) during the transitional period between her studies at the Manhattan School in 1955-57 and her embrace of serialism in 1960. All of the songs are settings of poems by Hermann Hesse. "Über die Felder" (Over the Fields) is a setting of a poem dealing with the theme of homesickness. Mamlok's restless, chromatic setting evokes the desolate images of clouds, blowing wind and screaming birds portrayed by the text. In "September," the heavy tread of Mamlok's accompaniment portrays the end of summer, evoking the dying leaves and cool rain described by the poem. "Schmetterling" (Butterfly) is a setting of "Blauer Schmetterling" (Blue Butterfly).

The humorous poem compares luck to a fluttering butterfly. Mamlok paints the text with delicate textures, embellished with brief trills. In "Nachtgefühl" (Night Feelings), Mamlok portrays the ominous sentiments of the poem by creating a rhythmically irregular vocal line and patterning the piano accompaniment after Chopin's *E-flat Minor Prelude*. Soprano Lucy Shelton premiered *Four German Songs* in New York in 1978.

Mamlok's private studies with Ralph Shapey between 1962 and 1964 were decisive in helping her to formulate her mature style. *Composition for Cello* (1962) was the third piece that she composed under Shapey's tutelage, preceded by *Designs* for violin and piano (1962) and the first version of *String Quartet No. 1* (1962, rev. 1963) (both recorded on Bridge 9291). Mamlok contrasts the grand, lyrical gestures of the first and third movements with the extended pizzicato passages of the scherzo-like second movement, marked, "Capricious." The last and longest of the four movements incorporates contrasting ideas from the rest of the work.

The music is characterized throughout by rapid alternation between the high and low registers of the cello and the use of contrasts of articulation and dynamics for dramatic effect. Joel Krosnick premiered *Composition for Cello* at a concert of the Group for Contemporary Music in New York in January 1963.

During the 1960s and 1970s, Mamlok explored the tactile element of sound, composing a series of works in which she used percussion with virtuosic exuberance: *For 7* (1963), *Concert Piece for Four* for flute, oboe, viola and percussion (1964), *Movements* for flute, contrabass and percussion (1966), *Divertimento* for flute, cello and percussion (1975), *Variations and Interludes* for Four Percussionists (1971) and the *Oboe Concerto* (1974-76). *Concert Piece for Four* was the last piece that Mamlok wrote while studying with Shapely, who left New York in the summer of 1964 to take up a professorship at the University of Chicago. It was premiered in March 1964 at Kaufmann Concert Hall of the 92nd St. Y, New York, on a concert in

the new music series, "Music in Our Time." Mamlok revised the piece in 2007. In the first movement, the flute, oboe and viola lines swirl around a recurring motive introduced at the outset of the work, with periodic interjections of rapid percussion figures. The second movement, marked, "Very calm," is in stark contrast to the first, producing a feeling of stasis with its hushed dynamics and restricted timbral palette. The rumble of the low tom-toms, occasionally punctuated by the cymbals, alternates with sustained, overlapping tones played by the pitched instruments. This dialogue is succeeded by a development of the sustained music in which the music reaches a peak of intensity despite the quiet dynamics. Mamlok breaks the tension by returning to the swirling music of the opening movement, which leads without pause to the energetic finale.

Movements for flute/alto flute, contrabass, vibraphone and percussion (1966) is a study in bright, delicate sonorities. The musical material of the opening movement consists primarily of repeated notes and oscillating

seconds, thirds and fourths. A tremolo for the wood blocks leads directly to the second movement, in which ominous bongo interludes periodically interrupt the musical narrative. These interludes are arranged in palindromic fashion, contracting at the center of the movement. The third movement exploits registral extremes and instrumental virtuosity, with rapid passagework and dramatic leaps. The ideas of the first movement return near the end, transposed and compressed. A cadenza for the contrabass leads to the conclusion. *Movements* was premiered in Seattle [Washington, USA] in 1966 by New Dimensions in Music, directed by Joan Franks Williams.

Divertimento for flute/alto flute/piccolo, cello and percussion was composed in 1969 and revised in 1975. The work has four movements: "Toccatà," "Refrains," "Variations" and "Epilogue." The flute opens the "Toccatà" with a musical pattern later imitated by the xylophone. Movement II, "Refrains," alternates between virtuosic flourishes for piccolo and percussion and brief cello interludes of a more sustained character. Movement III is a set of seven variations,

arranged in an arch shape. The alto flute and cello play slow-moving lines at the beginning and end of the movement that contrast with their more agitated gestures in variations 2-5. The flute and cello are periodically interrupted by percussion interjections that grow progressively shorter as the movement progresses. The "Epilogue" begins with rapid pitched percussion figures reminiscent of the flute line that begins the "Toccatà." These figures are later restated in long note values by the cello. Anthony Korf conducted the Parnassus Ensemble in the first performance of *Divertimento* at the Graduate Center of the City University of New York in February 1975.

Variations and Interludes for Four Percussionists (1971) is Mamlok's only composition for percussion ensemble. It has five movements, separated by four brief interludes. The form of the work is symmetrical. Movement V is the retrograde of movement I, movement IV that of movement II. Similarly, interlude IV is the retrograde of interlude I, interlude III that of interlude II. At the center of the structure lies movement III, the longest section of the piece.

Timpani and mallet instruments alternate in movements I and V, while bongos and tomtoms take a leading role in the more rapid and agitated movements II and IV. In movement III, rapid bongo figures are passed back and forth between the members of the ensemble. The brief interludes, exclusively reserved for the mallet instruments, offer oases of calm and a change of instrumental color, in contrast to the elegant violence of the writing for drums. Mamlok dedicated *Variations and Interludes* to Paul Price and the Manhattan School of Music Percussion Ensemble, which premiered the work in 1972.

Mamlok composed her *Oboe Concerto* between 1974 and 1976. She made an arrangement of the work for oboe soloist, two pianists and one percussionist in 1980. This arrangement was premiered in 1982 at the Manhattan School of Music by oboist Henry Schuman and an ensemble directed by Linda Bouchard. The three movements of the Concerto are played without pause. The first movement has a ternary structure. The vigorous opening and closing sections frame a slower, thinner-

textured middle section. The movement is further subdivided by brief, rhythmically free cadenzas in both the opening and closing sections. The thematic material is inverted in the tutti "recapitulation" and the final cadenza of the first movement. The second movement, entitled, "Dirge," serves as a second slow section within the continuous structure of the concerto. Sustained chords color the sparse texture of the music, which is periodically punctuated by the oboe soloist's multiphonics. Dramatic flourishes for non-pitched percussion herald the beginning of the rondo finale. Its climax is the lengthy oboe cadenza, in which Mamlok employs multiphonics extensively. The reentry of the non-pitched percussion signals the approaching end of the concerto. The work ends quietly, with the solo oboe fading away.

Three Bagatelles for Harpsichord/Piano (1987) is the first in a series of aphoristic works that Mamlok completed in the late 1980s. Mamlok composed *Three Bagatelles* for pianist and harpsichordist Nancy Garniez, who requested a work that could be performed together with Purcell's *A minor Suite* for

harpsichord. Mamlok uses baroque musical gestures and keyboard techniques in the Bagatelles. The arpeggiated chords of the opening movement are reminiscent of the prelude of a baroque keyboard suite. Movement II begins with bright treble timbres and ends with bass tremolandi. The motivic material of the first movement returns, transformed, in the third movement, which evokes a gigue. Nancy Garniez premiered *Three Bagatelles* at Weill Recital Hall in New York in 1987.

Mamlok wrote *Rhapsody* for Clarinet, Viola and Piano in 1989 for the chamber music ensemble, Earplay, which premiered the work in San Francisco later that year. *Rhapsody* has five contrasting sections. Episodes of rapid, fluttering figures alternate with interludes of slow, thin-textured music that draw on the fourth movement of Mamlok's *Five Bagatelles* for Clarinet, Violin and Cello (1988) (Bridge 9360), which she also transcribed for piano as *Inward Journey* (1989), the first of the *Zwei Klavierstücke* (2004). The first slow episode is palindromic with respect to pitch but not to rhythm or instrumentation. *Rhapsody* ends in

a manner similar to the way it begins, with a mysterious quivering in the piano coupled with sustained tones held by the clarinet and viola.

Zwei Klavierstücke pairs two contrasting "occasional" pieces for piano, composed by Mamlok fifteen years apart. The elegiac *Inward Journey* (1989) memorializes Prof. Frederic Ewen, and is dedicated to his wife, composer Miriam Gideon. *In High Spirits* (2004) is dedicated to Mamlok's friends, Dieter and Isolde Backes. The music alternates between short passages of rapid sixteenth-note figures and slow, lyrical counterpoint. After Mamlok completed *In High Spirits*, she coupled the two pieces together under the title, *Zwei Klavierstücke*. The work received its first performance in Frankfurt, Germany in 2004 in conjunction with the twenty-fifth anniversary of the Archive for Women and Music [Archiv Frau und Musik]. Mamlok wrote two pieces entitled *Aphorisms* in 2009: *Aphorisms I* for violin solo and *Aphorisms II* for two clarinets. *Aphorisms I* begins with slow, lyrical music characterized by long, widely spaced lines. After a rapid outburst, the first movement ends quietly.

Movement II is similarly slow and lyrical, with a melodic line more closely spaced than that of the opening movement. The brief third movement consists of a series of juxtaposed contrasting gestures, fast and slow, staccato and legato. The dancing two-part counterpoint of movement IV serves as an interlude of lively music within this predominantly reflective work. The pensive fifth movement is built around a repeated dyad that evokes the second of Schoenberg's *Sechs kleine Klavierstücke*, Op. 19. *Aphorisms I* is dedicated to violinist Kolja Lessing, who premiered the work in Lucerne, Switzerland, in February 2010.

Aphorisms II has six movements. After the playful, restless two-part counterpoint of the first three movements, movement IV strikes a new tone with its slow, legato melodic lines. By way of contrast, movement V begins with rapid, widely spaced staccato figures. Mamlok then presents a succession of short episodes in which the opening music alternates with slow, legato passages reminiscent of the previous movement. A mournful, drooping theme is accompanied by rocking figures in the lamentoso finale. *Aphorisms II* was premiered by its dedicatees, Charles

Neidich and Ayako Oshima, on an all-Mamlok concert presented by the CONTINUUM Ensemble at Merkin Concert Hall in New York in January 2010.

Rotations for cello and piano (2011) presents an easily recognizable melody within a framework of constant rhythmic and textural change in a one-movement multi-sectional form. After a prelude-like introduction, Mamlok introduces the main theme, followed by a single variation. The third section consists of an ostinato with accompanimental flourishes. In the final section, Mamlok inverts the ostinato before adding three additional variations on the main theme. *Rotations* begins and ends with the almost inaudible repetition of the pitch, B, linked to a delicate, fluttering triplet motive. These two conjoined gestures are also employed to articulate formal junctures within the work. Mamlok dedicated *Rotations* to cellist Jakob Spahn and pianist Holger Groschopp, who gave the first performance in Berlin in October 2011.

Bridge 9361 bietet einen Überblick über Ursula Mamloks kompositorische Entwicklung während ihrer ganzen Laufbahn. Mamloks strenge traditionelle Ausbildung spiegelt sich im eleganten Kontrapunkt, der immer ein wesentliches Merkmal ihres Stiles war. Neben ihrer sorgfältigen Aufmerksamkeit für die Linie hat sie stets Interesse an instrumentaler Farbe und Virtuosität gezeigt, wobei sie wiederholt Schlaginstrumente mit Verve und Feinsinn einsetzte.

Das früheste hier enthaltene Werk ist die *dreistimmige Fuge in a-Moll*, welche Mamlok 1944 während des historischen Sommerkurses am Black Mountain College komponierte, bei dem Musik Arnold Schönbergs anlässlich seines siebzigsten Geburtstags aufgeführt wurde. Mamlok stellt das Fugenthema in Engführung, Umkehrung und Vergrößerung vor, bevor sie das Stück mit einer Engführung beschließt, in welcher das Thema gleichzeitig mit seiner Umkehrung erklingt.

Nachdem Mamlok 1944 ihr Studium an der Mannes School of Music beendet hatte, studierte sie in den späten vierziger und frühen fünfziger Jahren privat Komposition bei Roger

Sessions, Jerzy Fitelberg und Erich Itor Kahn. 1957 erwarb sie den Master of Music im Fach Komposition an der Manhattan School of Music, wo sie mit dem Neoklassizisten Vittorio Giannini zusammenarbeitete. *Grasshoppers* (Heuschrecken, 1956) entstand während Mamloks Studium an der Manhattan School. Eine Vielfalt von Stimmungen, Strukturen und Tempi balanciert sie in sechs kurzen Sätzen von divertimentoartigem Charakter aus, welche thematisch verbunden sind durch die Verwendung von melodischen Quartetten und wuselnden chromatischen Figuren. Der zweite Satz, „Night Serenade“, ist ein ergreifendes Siciliano, der vierte Satz ein bitonales „Menuett“, während der fünfte Satz, „In the Army“, ein lustiger Marsch ist. Der dritte Satz, „In the Rain“, ist der virtuoseste der Gruppe. *Grasshoppers* endet mit „Hurrying Home“, einem schnellen, oft bitonalen Wälzer. Mamlok hat *Grasshoppers* 1957 orchestriert. Die Uraufführung im Jahr 1958, mit Carl Bamberg und dem Süddeutschen Rundfunkorchester, war eine der ersten wichtigen Aufführungen ihrer Musik.

Während ihres Studiums mit Giannini hat Mamlok auch die *Sonatina* für zwei Klarinetten

(1957), ein dreisätziges Werk im neoklassischen Stil, geschaffen. Dem fließenden ersten Satz folgt ein kurzer elegischer langsamer Satz mit zwei alternierenden Ideen. Der spielerische letzte Satz, ein Sonaten-Rondo, endet mit einem Presto-Aufschwung. Die *Sonatina* für zwei Klarinetten erhielt ihre erste Aufführung 1957 in New York.

Mamlök komponierte *Four German Songs* (1958) während der Übergangsperiode zwischen ihrem Studium an der Manhattan School 1955-57 und ihrer Annäherung an die Reihentechnik im Jahr 1960. Alle Lieder sind Vertonungen von Gedichten Hermann Hesses. „Über die Felder“ ist die Vertonung eines Gedichts zum Thema Heimweh. Mamlöks ruhlose chromatische Vertonung evoziert die trostlosen Bilder von Wolken, blasendem Wind und schreienden Vögeln, die im Gedicht dargestellt sind. In „September“ stellt der schwere Schritt von Mamlöks Begleitung das Ende des Sommers dar und erinnert an die sterbenden Blätter und den kalten Regen, den das Gedicht beschreibt. „Schmetterling“ ist eine Vertonung von „Blauer Schmetterling“.

Das heitere Gedicht vergleicht das Glück mit einem flatternden Schmetterling. Mamlök unterstreicht den Text mit zerbrechlichen Figuren, verziert mit kurzen Trillern. In „Nachtgefühl“ gibt Mamlök die unheilvollen Empfindungen des Gedichts wieder, indem sie eine rhythmisch irreguläre Vokallinie schafft und in der Klavierbegleitung auf Chopins *es-Moll-Prélude* anspielt. Die Sopranistin Lucy Shelton hat die *Four German Songs* 1978 in New York uraufgeführt.

Mamlöks Privatunterricht bei Ralph Shapey zwischen 1962 und 1964 hat ihr bei der Ausformung ihres reifen Stils entscheidend geholfen. *Composition for Cello* (1962) war das dritte Stück, das sie unter Shapeys Anleitung komponierte, nach *Designs* für Violine und Klavier (1962) und der ersten Fassung des *Sreichquartetts Nr. 1* (1962, rev. 1963) (beide auf Bridge 9291). Mamlök kontrastiert die großen lyrischen Gesten des ersten und dritten Satzes mit den ausgedehnten Pizzikato-Passagen des scherzoartigen zweiten Satzes. „Capricious“ (launisch) überschrieben. Der letzte und längste der vier Sätze enthält kontrastierende

Ideen aus dem übrigen Werk. Kennzeichnend für die Musik sind durchweg der schnelle Wechsel zwischen hohen und tiefen Registern des Cellos und die dramatische Verwendung von Artikulation und Dynamik. Joel Krosnick hat *Composition for Cello* im Januar 1963 bei einem Konzert der Group for Contemporary Music in New York uraufgeführt.

Während der sechziger und siebziger Jahre hat Mamlök das greifbare Element des Klangs erkundet, indem sie eine Reihe von Werken schuf, in welchen sie Schlaginstrumente in virtuosem Überschwang verwendete: *For 7* (1963), *Concert Piece for Four* für Flöte, Oboe, Viola und Schlaginstrumente (1964), *Movements* für Flöte, Kontrabass und Schlaginstrumente (1966), *Divertimento* für Flöte, Cello und Schlaginstrumente (1975), *Variations and Interludes* für Percussionsquartett (1971) und das *Oboenkonzert* (1974-76). *Concert Piece for Four* war das letzte Stück, das Mamlök während ihres Studiums bei Shapey schrieb, der im Sommer 1964 New York verließ, um eine Professur an der Universität Chicago zu übernehmen. Es wurde im März 1964 in der Kaufmann Concert Hall

des New Yorker Kulturzentrums „92nd St. Y.“ bei einem Konzert der Reihe „Music in Our Time“ uraufgeführt. Mamlök hat das Stück im Jahr 2007 überarbeitet. Im ersten Satz umspielen die Linien von Flöte, Oboe und Bratsche ein wiederkehrendes Motiv, das am Anfang der Komposition eingeführt wird, regelmäßig unterbrochen durch schnelle Perkussions-Figuren. Der zweite Satz, überschrieben „sehr ruhig“, steht zum ersten in starkem Kontrast und erzeugt mit seiner gedämpften Dynamik und der zurückgenommenen Klangpalette ein Gefühl des Stillstands. Das Grollen von Tom-Toms, gelegentlich unterstrichen durch die Cymbals, wechselt mit ausgehaltenen, sich überlagernden Tönen der Melodieinstrumente. Diesem Dialog folgt eine Entwicklung der ununterbrochenen Musik, welche trotz der leisen Dynamik einen Gipfel an Intensität erreicht. Mamlök bricht die Spannung, indem sie zur wirbelnden Musik des Anfangssatzes zurückkehrt, welche ohne Pause zum energischen Finale hinführt.

Movements für Flöte/Altflöte, Kontrabass, Vibraphon und Schlaginstrumente (1966) ist

eine Studie über helle, zerbrechliche Klänge. Das musikalische Material des Anfangssatzes besteht vor allem aus Tonwiederholungen und schwingenden Sekunden, Terzen und Quartan. Ein Tremolo der Holzblöcke führt direkt zum zweiten Satz, in welchem unheilvolle Bongo-Zwischenspiele regelmäßig die musikalische Erzählung unterbrechen. Diese Zwischenspiele sind nach Art eines Palindroms angeordnet und ziehen sich in der Mitte des Satzes zusammen. Der dritte Satz kostet extreme Tonlagen und instrumentale Virtuosität aus, mit schnellem Passagenwerk und dramatischen Sprüngen. Die Ideen des ersten Satzes kehren gegen Ende transponiert und verdichtet wieder. Eine Kadenz des Kontrabasses leitet zum Schluss über. *Movements* wurde 1966 in Seattle (Washington, USA) durch New Dimensions in Music unter der Leitung von Joan Franks Williams uraufgeführt.

Divertimento für Flöte/Altflöte, Cello und Schlaginstrumente wurde 1969 komponiert und 1975 revidiert. Das Werk hat vier Sätze: „Toccata“, „Refrains“, „Variations“ und „Epilogue“. Die Flöte eröffnet die „Toccata“ mit

einem musikalischen Modell, das später vom Xylophon nachgeahmt wird. Satz II, „Refrains“, wechselt zwischen virtuosen Aufschwüngen für Piccolo und Schlaginstrumente und kurzen Cello-Zwischenspielen von mehr gehaltenem Charakter. Satz III ist eine Folge von sieben Variationen, die bogenförmig angeordnet sind. Altflöte und Cello spielen am Beginn und Ende des Satzes langsame Linien, die zu ihren lebhafteren Gesten in den Variationen 2-5 kontrastieren. Flöte und Cello werden regelmäßig durch Perkussions-Linwürfe unterbrochen, die im Verlauf des Satzes immer kürzer werden. Der „Epilog“ beginnt mit schnellen Figuren der tonhöhenfixierten Schlaginstrumente, die an die Flötenlinie zu Beginn der „Toccata“ erinnern. Diese Figuren werden später durch das Cello zu langen Notenwerten umformuliert. Anthony Korf dirigierte im Februar 1975 das Parnassus Ensemble bei der ersten Aufführung des *Divertimento* am Graduate Center der City University New York.

Variations and Interludes für vier Perkussionisten (1971) ist Mamloks einzige Komposition für Perkussionsensemble. Sie hat fünf Sätze, die durch vier kurze Zwischenspiele getrennt werden. Die Form des Werks ist symmetrisch. Satz V ist der Krebs von Satz I, Satz IV der von Satz II. Ähnlich ist Zwischenspiel IV der Krebs von Zwischenspiel I, Zwischenspiel III der von Zwischenspiel II. Das Zentrum der Form bildet Satz III, der längste Teil des Stückes.

Pauken und Mallet-Instrumente wechseln in den Sätzen I und V einander ab, während Bongos und Tomtoms eine führende Rolle in den schnelleren und lebhafteren Sätzen II und IV übernehmen. In Satz III werden schnelle Bongo-Figuren zwischen den Mitgliedern des Ensembles hin- und hergereicht. Die kurzen Zwischenspiele, die den Mallet-Instrumenten vorbehalten sind, bieten Oasen der Ruhe und einen Wechsel der Klangfarbe, im Gegensatz zur eleganten Kraft der Schreibweise für Trommeln. Mamlok widmete *Variations and Interludes* Paul Price und dem Perkussions-Ensemble der Manhattan School of Music, welche das Werk 1972 uraufführten.

Mamlok komponierte ihr *Obwenkonzert* zwischen 1974 und 1976. 1980 schuf sie ein Arrangement des Werkes für Solooboisten, zwei Pianisten und einen Perkussionisten. Dieses Arrangement wurde 1982 an der Manhattan School of Music durch den Oboisten Henry Schuman und ein von Linda Bouchard geleitetes Ensemble uraufgeführt. Die drei Sätze des Konzerts werden ohne Pause gespielt. Der erste Satz hat eine dreiteilige Form. Die kraftvollen Anfangs- und Schlussabschnitte umrahmen einen langsameren, dünner gesetzten Mittelteil. Der Satz wird weiter unterteilt durch kurze, rhythmisch freie Kadenzen in den Anfangs- und Schlussteilen. Das thematische Material wird in der Tutti-„Reprise“ und der abschließenden Kadenz des ersten Satzes umgekehrt. Der zweite Satz, betitelt „Dirge“ (Tötenklage), dient als ein zweiter langsamer Abschnitt innerhalb der kontinuierlichen Struktur des Konzerts. Ausgehaltene Akkorde geben dem kargen Gewebe der Musik, welche regelmäßig unterbrochen wird durch Multiphonics des Solisten, Farbe. Dramatische Aufschwünge für geräuschhaftes Schlagwerk kündigen den Beginn des Rondo-

Finales an. Sein Höhepunkt ist die ausgelehnte Oboenkadenz, in welcher Mamlok ausgiebig Multiphonics verwendet. Die Wiederkehr der geräuschhaften Schlaginstrumente signalisiert das baldige Ende des Konzerts. Das Werk endet ruhig, wobei die Solooboe unhörbar ausdringt.

Three Bagatelles für Cembalo oder Klavier (1987) ist das erste einer Reihe aphoristischer Werke, welche Mamlok in den späten achtziger Jahren vollendete. Mamlok komponierte *Three Bagatelles* für die Pianistin und Cembalistin Nancy Garniez, welche um ein Werk bat, das zusammen mit Purcells *Cembalo-Suite a-Moll* aufgeführt werden könnte. Mamlok verwendet in den Bagatellen Gesten und Klaviertechniken des musikalischen Barocks. Die arpeggierten Akkorde des Anfangssatzes erinnern an das Präludium einer barocken Klaviersuite. Satz II beginnt mit hellen Diskant-Klangfarben und endet mit Bass-Tremoli. Das motivische Material des ersten Satzes kehrt im dritten Satz, der an eine Gigue erinnert, verwandelt wieder. Nancy Garniez brachte die *Three Bagatelles* 1987 in der Weill Recital Hall in New York zur Uraufführung.

Mamlok schrieb die *Rhapsody* für Klarinette, Viola und Klavier 1989 für das Kammermusikensemble Earplay, welches das Werk noch im gleichen Jahr in San Francisco uraufführte. *Rhapsody* hat fünf gegensätzliche Abschnitte. Episoden von schnellen, flatternden Figuren wechseln mit Zwischenspielen von langsamer, dünnstimmiger Musik, welche sich auf den vierten Satz von Mamloks *Five Bagatelles* für Klarinette, Violine und Cello (1988) (Bridge 9360) beziehen, den sie auch als *Inward Journey* (1989), das erste der *Zwei Klavierstücke* (2004), für Klavier transkribierte. Die erste langsame Episode ist in Bezug auf die Tonhöhe, nicht aber auf Rhythmus und Instrumentation, palindromisch. *Rhapsody* endet ähnlich wie es beginnt, mit einem geheimnisvollen Beben im Klavier, verbunden mit Halbtönen von Klarinette und Viola.

Zwei Klavierstücke vereint zwei gegensätzliche „Gelegenheitswerke“ für Klavier, welche Mamlok im Abstand von fünfzehn Jahren schuf. Die elegische *Inward Journey* (*Reise nach innen*, 1989) setzt Prof. Frederic Ewen ein Denkmal und ist seiner Frau, der

Komponistin Miriam Gideon, gewidmet. *In High Spirits* (Beschwingt, 2004) ist Mamloks Freunden Dieter und Isolde Backes gewidmet. Die Musik wechselt zwischen kurzen Abschnitten schneller Sechszehntelnoten-Figuren und langsamem, lyrischem Kontrapunkt. Nachdem Mamlok *In High Spirits* vollendet hatte, vereinte sie die beiden Stücke unter dem Titel *Zwei Klavierstücke*. Das Werk wurde 2004 in Frankfurt/Main zum fünfundzwanzigjährigen Bestehen des "Archiv Frau und Musik" erstmals aufgeführt.

In den letzten Jahren hat Mamlok sowohl Solowerke wie auch Musik für kleine Kammerensembles komponiert, darunter zwei Stücke mit dem Titel *Aphorisms* (*Aphorismen*): *Aphorisms I* für Solovioline und *Aphorisms II* für zwei Klarinetten. Beide Werke datieren von 2009. *Aphorisms I* beginnt langsam und lyrisch mit weiträumigen Linien. Nach einem schnellen Ausbruch endet der erste Satz ruhig. Der zweite Satz ist ähnlich langsam und lyrisch und hat eine melodische Linie, die engräumiger ist als die

des Kopfsatzes. Der kurze dritte Satz besteht aus einer Reihe nebeneinandergestellter Kontrastfiguren, langsam und schnell, *staccato* und *legato*. Der zweistimmige Kontrapunkt des tänzerischen vierten Satzes dient als ein lebhaftes Zwischenspiel innerhalb dieses überwiegend nachdenklichen Werks. Der versonnene fünfte Satz ist rund um eine wiederholte Zweiergruppe aufgebaut, die an das zweite der *Sechs kleinen Klavierstücke* op. 19 von Arnold Schönberg erinnert. *Aphorisms I* ist dem Geiger Kolja Lessing gewidmet, der das Werk im Februar 2010 im schweizerischen Luzern zur Uraufführung brachte. *Aphorisms II* für Klarinettenduo hat sechs Sätze. Nach dem spielerischen, ruhelosen zweistimmigen Kontrapunkt der ersten drei Sätze schlägt Satz IV einen neuen Ton an mit seinen langsamen Legato-Melodien. Als Kontrast beginnt Satz V mit schnellen, weiträumigen Staccatofiguren. Danach präsentiert Mamlok eine Abfolge kurzer Episoden, in welchen die Anfangsmusik mit kurzen Legato-Passagen wechselt, die an den vorangehenden Satz erinnern. Im lamento-so-Finale wird ein klagendes, kraftloses Thema von schaukelnden Figuren begleitet. *Aphorisms*

// wurde von den Widmungsträgern, Charles Neidich und Ayako Oshima, im Januar 2010 in der Merkin Concert Hall New York bei einem Konzert uraufgeführt, welches das CONTINUUM Ensemble ausschließlich Ursula Mamlok widmete.

Rotations für Cello und Klavier (2011) stellt eine leicht verständliche Melodie in einen Rahmen von ständigen rhythmischen und klanglichen Wechseln innerhalb einer mehrteiligen einsätzigen Form. Nach einer präludienartigen Einleitung führt Mamlok das Hauptthema ein, gefolgt von einer einzelnen Variation. Der

dritte Abschnitt besteht aus einem Ostinato mit begleitenden Aufschwüngen. Im Schlussteil kehrt Mamlok das Ostinato um, bevor sie drei weitere Variationen über das Hauptthema ergänzt. *Rotations* beginnt und endet mit einer fast unhörbaren Wiederholung des Tones H, kombiniert mit einem zarten, flatternden Triolenmotiv. Diese beiden vereinten Gesten werden auch eingesetzt, um formale Verbindungspunkte innerhalb des Werks hervorzuheben. Mamlok widmete *Rotations* dem Cellisten Jakob Spahn und dem Pianisten Holger Groschopp, welche im Oktober 2011 in Berlin die erste Aufführung spielten.

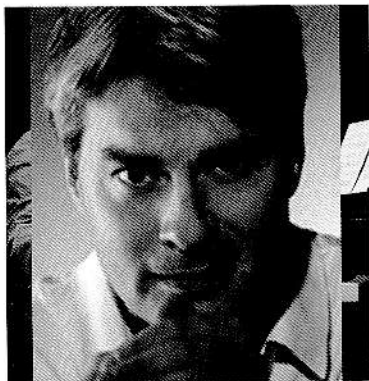
(deutsche Übersetzung: Albrecht Dümmling)

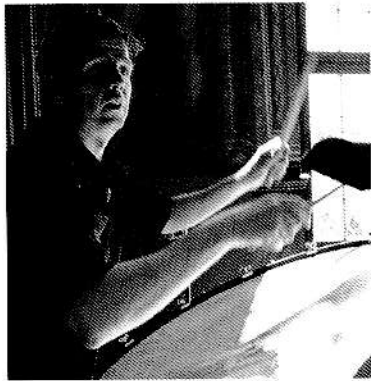
From the left: Achim Seyler, Boris Müller, Dirk Rothbrust and Thomas Meixner

The **Schlagquartett Köln** (Dirk Rothbrust, Achim Seyler, Thomas Meixner and Boris Müller) made its debut at the Witten Festival of New Chamber Music in 1989. Its adventurous repertoire covers a variety of styles, and includes a wide sample of

the music composed for percussion during the last century. Its CD of N. A. Huber's "Herbstfestival" (Autumn Festival) was awarded the German Record Critics' Prize in 1996. In 2003 the Schlagquartett Köln received the Ernst von Siemens Musikfoundation Award.

Holger Groschopp was born in Berlin and studied piano at the University of the Arts in his hometown at Georg Sava. In addition, he studied composition with Isang Yun and song interpretation with Aribert Reimann and Dietrich Fischer-Dieskau. He has performed in most European countries, the Middle and Far East, as well as North and Central America. He has had a close collaboration with Sir Simon Rattle and the Berlin Philharmonic members, and has four CDs released on the Capriccio label.

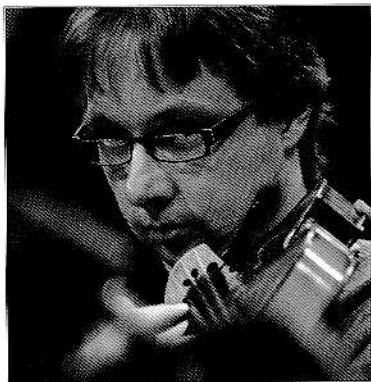
Dirk Rothbrust was born in 1968 in Saarland, studied in Saarbrücken and Karlsruhe with Isao Nakamura and Franz Lang. He is member of Ensemble musikFabrik since 2006 and a member of the Schlagquartett Cologne since 1995. From 2001 to 2008 he played in the Kammerensemble Neue Musik Berlin. His main concern is the redefining and researching of new drum sounds.

Peter Veale was born in 1959 in Dunedin, New Zealand, and studied oboe under Heinz Hollinger and conducting under Francis Travis at the Musikhochschule Freiburg. Since 1994 he has been assistant professor at the Summer Courses for New Music in Darmstadt, and since 2006, lecturer at the Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Since 2011 he has been Artistic Director of "Studio musikFabrik" and a member since 1994.

Benjamin Kobler was born in 1973 in Munich. He started learning the piano at 5, soon followed by cello, composition and conducting lessons. His most influential piano teachers were Carmen Piazzini and Pierre-Laurent Aimard. He began to work with Ensemble Modern in 1995, and became a member of Ensemble musikFabrik in 2007. He has taught at the Stockhausen courses in Kürten since 2003.

Axel Porath was born in 1972 and studied viola with Hermann Voss and Gunter Teuffel at the Stuttgart Musikhochschule, with Hubert Buchberger in Frankfurt and in Karlsruhe with Jörg-Wolfgang Jahn, as well as studies in string quartet playing with the Melos Quartet. He was lecturer at the 8th – 10th Symphonischen Akademie Baden-Württemberg, and was principal viola in the Heidelberg Symphony Orchestra. He joined Ensemble musikFabrik in 2002.

Ulrich Löffler studied piano at the Folkwang Hochschule, and was a prize-winner at the Darmstadt Ferienkurse. He has appeared as soloist with the symphony orchestras of the Bavarian Rundfunk and the SWR, and in international festivals including the Salzburg Festival, the Huddersfield Contemporary Music Festival and Ars Musica (Brussels). He has made numerous recordings in the jazz, pop and contemporary classical fields. He has been a member of Ensemble musikFabrik since 1990.

Helen Bledsoe is originally from the USA and has lived in Europe since 1994. She studied at the University of Pittsburgh, Indiana University and the Conservatorium van Amsterdam, and also studied classical South Indian music in Bangalore. She took first prize in the 1996 Gaudeamus Interpreters' Competition, followed by an international career as a soloist and chamber musician. She teaches at the Conservatory of Bremen and has been a member of Ensemble musikFabrik since 1997.

Dirk Wietheger was born 1972 in Münster, Germany, and studied cello with Klaus Heitz in Hanover and Xenia Jankovic in Würzburg. He had Master classes with David Geringas and Heinrich Schiff. He has held teaching positions and has given numerous solo performances, including at the Biennale Neue Musik Hannover. He has been a member of Ensemble musikFabrik since 2001.

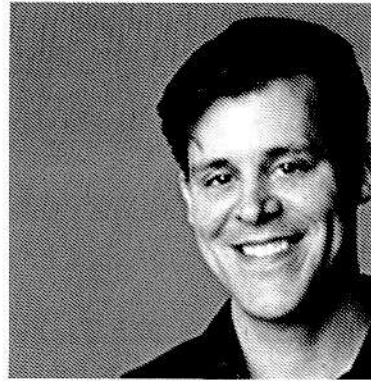
Michael Tiepold was born 1959 in Kaiserslautern, Germany. He had his first music lessons at age 15 and then began studying with Günter Klaus at the Würzburg University of Music. He took postgraduate studies with Michinori Bunya, and had master classes with Franco Petracchi. Engagements with orchestras include Südwestfunk Kaiserslautern, Saarländischer Rundfunk and Hessischer Rundfunk. He has been solo bassist with the Granada Chamber Orchestra since 1989.

Charles Neidich was winner of the Munich International Competition in 1982 and the Naumburg Competition in 1985. He has made recordings for SONY Classical and Vivarte, DG, EMI, Bridge, and Hyperion. He has performed throughout Europe, the U.S., and Asia. He is on the faculty of the Juilliard School, the Manhattan School of Music, Mannes College, and CUNY Queens College.

Jesse Blumberg is equally at home on opera, concert, and recital stages. Some of his recent engagements include Niobe, Regina di Tebe at Boston Early Music Festival, Bernstein's Mass at London's Royal Festival Hall, and performances with the New York Festival of Song. He has performed roles at Minnesota Opera, Pittsburgh Opera, Utah Opera, and Boston Lyric Opera.

Stephen Gosling enjoys a varied career as soloist and chamber musician with a particular focus on the music of our time. He is currently a member of the New York New Music Ensemble, Ensemble Sospeso, Manhattan Sinfonietta, American Modern Ensemble, and Ne(x)tworks. He is additionally a frequent guest of the New York Philharmonic, Orpheus, Bang on a Can, and Absolute Ensemble.

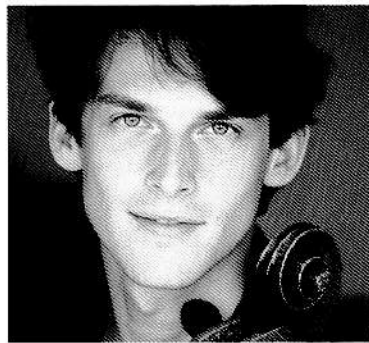
Hsin-Yun Huang came to international prominence in 1993 when she was winner of the top prize of the ARD International Music Competition in Munich and the Bunkamura Orchard Hall Award. In 1988, Ms. Huang was the youngest-ever Gold Medalist of the Lionel Tertis International Viola Competition on the Isle of Man. Her recent recording, *Viola, Viola* is on BRIDGE 9387.

Ayako Oshima is a graduate of Toho Music School and Eastman School of Music. She is a winner of 55th Japan Music Competition, 2nd Japan Instruments and Percussion Competition (Second Prize) and Beograd International Competition (Third Prize), including Golden Harp Award, given by audience and critics. She and her husband, Charles Neidich, founded the period instrument wind ensemble, *Mozzafiato*.

Kolja Lessing's activities as a violinist and pianist include collaborations with leading orchestras and conductors. He was awarded the Johann Wenzel Stamitz Special Prize in 1999, and in 2008 the German Critics' Prize for Music. He has premiered numerous works composed specifically for him by composers including Haim Alexander, Abel Ehrlich, Jacqueline Fontyn, Ursula Mamlok, Berthold Goldschmidt and Hans Vogt. He is currently Professor at the Musikhochschule Stuttgart after holding similar positions in Würzburg and Leipzig.

Jakob Spahn began studying cello at the age of seven, and is a graduate of the Academy of Music "Hanns Eisler" in Berlin, where he studied with Professors David Geringas and Claudio Bohorquez. At the ARD Competition in 2010, he was awarded a special prize, and was a beneficiary of the Deutscher Musikwettbewerb scholarship. As a chamber musician, he has performed with players including Wolfgang Meyer, Leonidas Kavakos, Heinz Holliger, Mitsuko Uchida, and Lang Lang. In 2011 Jakob Spahn was appointed principal cellist with the Bayerische Staatsoper in Munich.

Producers: Frank Kämpfer (Deutschlandfunk)
Stefan Lang (Deutschlandradio Kultur)
Adam Abeshouse (Bridge Records, Inc.)

Engineers: Hendrik Manook (Composition for Cello), Stephan Schmidt (*Concert Piece for 4, Movements, Divertimento, Variations and Interludes, Oboe Concerto*), recorded in November and December 2010, by Deutschlandfunk, Kammermusiksaal DLF Köln, Deutschland; Adam Abeshouse (*Four German Songs, Aphorisms II, Sonata, Rhapsody*), recorded February 2012, New Rochelle Studios, New Rochelle, NY; Klaus Fritz (*Aphorisms I*), recorded July, 2011 Hochschule für Musik, Stuttgart Tonstudio; Bano Hofmann (*Rotations, Zwei Klavierstücke, Three Bagatelles, Grasshoppers, Three Part Fugue*), recorded September 2012, Berlin, Gärtnerstraße

Executive Producers: Bettina Brand, Becky Starobin, David Starobin

Design: Douglas H. Holly, Allegra Starobin

Annotator: Barry Wiener

German translation: Albrecht Dürmling

Cover photograph of Ursula Mamlok: Bettina Brand

Publishers: *Rotations, Aphorisms I, Aphorisms II, Four German Songs, Composition for Cello, Concert Piece for 4, Movements, Divertimento, Oboe Concerto, Grasshoppers, Three Part Fugue, Sonata*, Boosey & Hawkes/Bote & Bock GmbH, Berlin; *Three Bagatelles, Rhapsody Variations and Interludes*, C.F. Peters Corporation; *Zwei Klavierstücke*, Furore Verlag;

For further information, please see www.ursulamamlok.com

This recording was made possible in part by
a grant from the Aaron Copland Fund for Recorded Music,
the NY Foundation for the Arts, and the Alice M. Ditson Fund of Columbia University.

Schlagquartett Köln photograph: Astrid Ackermann

Tray card photograph: Klaus Rudolph

Photo of Schlagquartett Köln: Astrid Ackermann

Photo of Jakob Spahn: Neda Navae

Photo of Kolja Lessing: Barbara Busch

For Bridge Records: Barbara Bersito, Brian Carter, Douglas Holly
Doron Schächter, Robert Starobin, and Allegra Starobin
Brad Napoliello, webmaster | E-mail: bridgerec@bridgerecords.com
Bridge Records, Inc. • 200 Clinton Ave. • New Rochelle, NY

www.BRIDGERECORDS.com

