

Photo : Paul Cimon

GLENN GOULD
ERNEST MACMILLAN
String Quartets
QUATUOR ALCAN

From left to right / De gauche à droite:

Morley Callaghan, writer / *écrivain*; **Sir Ernest MacMillan**, musician / *musicien*;
Kate Reid, actress / *comédienne*; **A. Y. Jackson**, painter / *peintre*;
Glenn Gould, musician / *musicien*; **Marshall McLuhan**, writer - philosopher / *écrivain - philosophe*

July 1, 1967 / 1er juillet 1967

GLENN GOULD & ERNEST MACMILLAN STRING QUARTETS

GLENN GOULD

1 | **String Quartet Op. 1** (1956) | Quatuor à cordes op. 1 [33:01]

ERNEST MACMILLAN

String Quartet in C minor (1914 rev. 1921 | Quatuor à cordes en do mineur [26:39]

- 2 | Allegro ma non troppo [6:44]
- 3 | Scherzo : Allegro vivace [2:56]
- 4 | Lento ma non troppo [7:29]
- 5 | Un poco lento - Allegro con fuoco [9:30]

Two Sketches for String Quartet based on French Canadian Airs

Deux esquisses pour quatuor à cordes inspirées d'airs canadien-français

- 6 | Notre Seigneur en Pauvre [4:58]
- 7 | À Saint Malo [2:19]

QUATUOR ALCAN

Laura Andriani, Nathalie Camus VIOLINS | VIOLONS

Luc Beauchemin VIOLA | ALTO

David Ellis CELLO | VIOLONCELLE

GLENN GOULD

“Glenn Gould is in my opinion the most important personality of the present musical world,” wrote Bruno Monsiegeon in *Glenn Gould, le dernier puritain* [Glenn Gould, The Last Puritan]. Well known as a phenomenal and daring pianist, Gould was also a writer and composer. The latter aspect of his career may not be so well known. Born in 1932, Gould began composing when he was 5, but he destroyed his boyhood works. This young Mozart rapidly won attention as a pianist, but it was not until the 1950s that he returned to composition—he wrote a bassoon sonata in 1949, an unfinished sonata for piano in 1951, and a string quartet in 1955. At the beginning of the 1960s he added two other works to his catalogue. His plan of devoting more time to composition was thwarted by his sudden death, at the age of 50 in 1982.

The Montreal String Quartet, which was composed of Hyman Bress, Mildred Goodman, Otto Joachim, and Walter Joachim, gave the first performances of Glenn Gould’s string quartet: on a Radio-Canada broadcast on May 21, 1956 and, on July 9 of the same year, in concert at the Stratford Festival. Three years later, in 1960, the Symphonia Quartet, composed of members of the Cleveland Symphony Orchestra, recorded the work.

Gould defined himself in 1973 as “a composer who plays the piano.” He composed by instinct more than by training, and the rules he applied in his music he had learned by meticulously analyzing the works of the greatest masters of all time.

Gould applied the label “Opus 1” to his String Quartet in F minor. There were to be no higher opus numbers, for Gould then launched his dazzling international career as a pianist. This string quartet, composed between April 1953 and October 1955, the period during which the brilliant pianist was getting ready to record the *Goldberg Variations* for the first time, represents an

astonishing intellectual mosaic of musical aesthetics. Gould, an ardent champion of Schoenberg’s music, is influenced in his quartet more by the post-Romanticism of his model, and by the intricately knotted counterpoint of *La Nuit transfigurée*, than by Schoenberg’s atonal or serial music. Aware of the astonishment with which the musical world would greet his work, Gould explained himself: “My great admiration for the music of Schoenberg, for instance, was not enhanced by any counterirritation for the Viennese romantics of a generation before Schoenberg ...” In this quartet, which, according to Gould, “would have been perfectly presentable at a turn-of-the century academy,” the composer has tried to combine the influences of Schoenberg and his disciples Berg and Webern with those of Brahms, Richard Strauss, and going back, via Wagner and Beethoven, as far back as Bach. Listening to this quartet, it is difficult to imagine that it was written only 30 years after MacMillan’s...

Gould described his quartet as “a gigantically developed allegro movement from a classical sonata.” It consists of 815 bars, which can be divided into five parts. The mysterious, interrogative introduction, which serves as a link between the different sections of the quartet, is based on four notes—A flat, C, D flat, and G—and on intervals of fourths and fifths altered by expressive chromaticism. It is inspired both by Schoenberg’s youthful works, and by the counterpoint in Beethoven’s last quartets; one is reminded, listening to Gould, of Beethoven in the *Grande fugue* Opus 133 or in the introduction to the Quartet, Opus 132. Gould begins his quartet with an exchange of imitative play on a theme that he often treats in the minor. A second theme, in A flat major and much more sustained, recreates the atmosphere of Schoenberg’s *Nuit transfigurée*. The development is a fugue in B minor—a key remote from F minor—whose rhythm grows more and more complex before falling back into the

meditative atmosphere of the introduction. The re-exposition in the main key begins with a strongly chromatic Fugato. The last section of the quartet is a new fugal movement that flows from the previous section, suddenly adopts a martial tempo, and then gradually falls apart to end in a coda. Actually, Gould did not dare use the term coda for this final section because of its unprecedented size: it lasts some 300 bars, in which short motifs stemming from the introduction are sustained by a ghostly tremolos played *sul ponticello* (on the bridge) to resolve in three powerful F-minor chords. Gould was inexperienced. Viola player and composer Otto Joachim, one of the musicians who premiered the work, said that Gould "made all the mistakes a young composer can make. He did not know when and how to bring his work to an end."

Critics are far from unanimous about Gould's string quartet. Their comments include: "momentary tangles of ineptly-handled dissonance," "an incongruous work," "a powerful, melodious work," "moving and impressive." Nonetheless, for all its anachronisms and occasional clumsiness, this opus 1 remains an original contribution by an original artist to the repertoire of Canadian chamber music.

The string quartet has, for a long time, played a minor role in Canadian music. It is true that amateur musicians introduced the quartets of Haydn and Mozart to Quebec City and Halifax in the 1790s but, unfortunately, the scattering of works by local composers that are mentioned in 19th-century newspapers or concert programs have disappeared. Guillaume Couture's *Quatuor-fugue*, premiered in Paris in 1876, is thus the earliest Canadian string quartet the music of which has been preserved. Several professional ensembles came into being in Canada during the first quarter of the 20th century: the Dubois String Quartet in Montreal; the Gilbert String Quartet in Quebec City, and the Hart House String Quartet in Toronto. They introduced the works of Debussy, Ravel, Delius, and Bartók to the public and, as well, included the first significant quartets by Canadian composers in their repertoire. One of these composers was Ernest MacMillan. His *Quartet in C minor*, composed when he was 21 years old, remains one of the jewels of Canadian chamber music.

SIR ERNEST MACMILLAN

Ernest MacMillan (1893-1973) was of Scottish origin on his father's side. He received his musical education in Toronto, Edinburgh, and London, and became a well-known organist and a dominant figure in Canadian musical life through his involvement in a host of institutions. For 25 years, starting in 1931, he led the Toronto Symphony Orchestra, helping it to achieve high distinction. He was at the podium when Glenn Gould, then 15 years old, first performed a major concert with an orchestra.

In recognition of MacMillan's role in the development of music in Canada, King George V knighted him in 1935. Sir Ernest, as he then became affectionately known, was the author of some 40 compositions, most of which are symphonic and vocal, and which include a number of arrangements of folk tunes.

In 1914, MacMillan took advantage of the fact that he was visiting Paris, to further his musical training by going to Bayreuth for the Wagner festival. The First World War broke out, compelling him to stay in Germany. He was proclaimed a civilian prisoner in 1915 and sent to the Ruhleben detention camp, near Berlin, where he remained until the end of the war. It was in Germany that he began to compose his C-minor quartet. He wrote the first three movements while in Germany, and completed the work on his return to Toronto. A portion of it was premiered in 1924. On February 8 of the following year the Hart House Quartet gave the first performance of the whole work.

MacMillan's String Quartet in C minor follows the conventional four-movement form. It shows the influence both of the refined language of Debussy and Ravel, and the robust post-Romanticism of Edward Elgar, Frank Bridge, and other members of the English school. Full of juvenile freshness, the 160 bars of the initial Allegro-sonata are dominated by the first theme, in which the first

violin jumps an octave and then, supported by discreet counterpoint, sounds an interrogative phrase. The bouncy Scherzo is in the tradition of Mendelssohn, and its lyricism, one ventures to say, resembles that of Tchaikovsky or Borodin. The third movement, a dreamy E-flat-major cantilène full of imitative figures, is based on two themes, one for the viola, the other for the cello. Thirty measures of slow and intimate music introduce the sombre, passionate, and symphonic Finale. It is in these last two movements that MacMillan most clearly follows his English models. What Robin Elliott wrote in the anthology of Canadian string quartets published by The Canadian Musical Heritage Society in 1992, is true: "It makes sense to regard this work as a Canadian contribution to the British chamber music revival of the early 20th century."

MacMillan's second contribution to the string-quartet repertoire was a foray into French-Canadian folklore. In *Two Sketches for Strings* he arranged two folk-songs published by the anthropologists Edward Sapir and Marius Barbeau. The work was composed in 1927, and premiered in the same year by the Hart House String Quartet at the first CPR Folksong and Handicraft Festival in Quebec City. It was a great success; its orchestral version became one of MacMillan's most frequently played works. He highlighted the religious tradition to which the first of the folksongs, *Notre Seigneur en pauvre*, belonged by using a Gregorian mode and a setting that delicately represents the inner life. In contrast, his treatment of the second tune, *À Saint-Malo beau port de mer*, is full of *joie de vivre*. A contemporary critic described it as "a warm, vividly colored sketch, brimming with dramatic vigor."

IRÈNE BRISSON

TRANSLATED BY SEAN MCCUTCHEON

GLENN GOULD

Glenn Gould (1932-1982), que Bruno Monsaingeon (*Glenn Gould, le dernier puritain*) considérait comme « la personnalité la plus importante du monde musical actuel », était non seulement le pianiste phénoménal et audacieux que l'on connaît, mais également un écrivain et un compositeur. Bien que ce dernier aspect de sa carrière soit moins connu, il faut rappeler que Gould a composé dès l'âge de cinq ans, même s'il a détruit ses œuvres de prime jeunesse. Ce Mozart en herbe s'étant rapidement fait remarquer comme pianiste, ce n'est qu'autour des années 1950 qu'il a renoué avec la composition, au moyen d'une sonate pour basson (1949), d'une sonate pour piano, laissée inachevée (1951), et d'un quatuor à cordes, terminé en 1955, ajoutant au début des années 1960 deux autres œuvres à son catalogue. Sa mort foudroyante, à l'âge de cinquante ans, l'a empêché de donner suite à son projet de se consacrer davantage à la composition.

Le *Quatuor à cordes* de Glenn Gould fut créé sur les ondes de Radio-Canada le 21 mai 1956 par le Quatuor à cordes de Montréal, réunissant Hyman Bress, Mildred Goodman, Otto Joachim et Walter Joachim, et donné en concert le 9 juillet au Festival de Stratford par les mêmes interprètes. Trois ans plus tard, l'œuvre était jouée aux États-Unis et enregistrée en 1960 par le Symphonia Quartet Cleveland, constitué de musiciens de l'Orchestre de Cleveland.

S'étant défini en 1973 comme un « compositeur qui joue du piano », Gould l'est plus par instinct que par formation, et sa musique est le fruit de l'application des règles qu'il a apprises en écriture musicale et de ses analyses méticuleuses des œuvres des grands maîtres de tous les temps.

Le *Quatuor à cordes en fa mineur*, baptisé « opus 1 » par son auteur, n'aura pas d'héritier, Gould entamant à la même époque sa brillante carrière internationale. Composé entre avril 1953 et octobre 1955, à l'époque où le pianiste

génial s'apprête à enregistrer pour la première fois les *Variations Goldberg*, il représente une étonnante mosaïque intellectuelle d'esthétiques musicales : l'ardent défenseur de la musique de Schoenberg est, dans cette œuvre, marqué davantage par le postromantisme de son modèle et par le contrepoint enchevêtré de la *Nuit transfigurée*, que par sa musique atonale ou sérielle. Conscient de l'étonnement que son œuvre allait produire dans le monde musical, il s'explique en ces termes : « Ma grande admiration pour la musique de Schoenberg, par exemple, n'impliquait pas un rejet des romantiques viennois appartenant à la génération précédente. » Dans ce quatuor qui, selon Gould « aurait parfaitement pu être présenté dans une académie de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe », le compositeur a donc cherché à relier Schoenberg et ses disciples Berg et Webern aux courants de Brahms et de Richard Strauss, et à remonter jusqu'à Bach, en passant par Wagner et Beethoven. En écoutant ce quatuor, on a du mal à imaginer qu'une trentaine d'années le sépare de celui de MacMillan...

Gould décrit son quatuor comme « un mouvement gigantesquement développé d'allegro de sonate classique ». Il comprend 815 mesures que l'on peut diviser en cinq parties. La mystérieuse introduction interrogative, qui servira de lien entre les différentes sections du quatuor, repose sur quatre notes (*la* bémol – *do* – *ré* bémol – *sol*) ainsi que sur des quartes et des quintes altérées par du chromatismes expressif. Elle s'inspire à la fois des œuvres de jeunesse de Schoenberg et du contrepoint des derniers quatuors de Beethoven : on songe, en l'écoutant, à la *Grande fugue*, opus 133, ou à l'introduction du quatuor opus 132. Elle débouche sur un jeu imitatif dans lequel les motifs thématiques sont souvent traités en miroir. Un deuxième thème en *la* bémol majeur, beaucoup plus soutenu, nous ramène à l'atmosphère de la *Nuit transfigurée* de Schoenberg. Le développement est une fugue en *si* mineur – une tonalité très

éloignée de *fa* mineur – dont le rythme devient de plus en plus complexe, avant de retomber dans l’atmosphère recueillie de l’introduction. La réexposition dans le ton principal commence par un *fugato* à forte saveur chromatique. La dernière section du quatuor est un nouveau mouvement fugué issu du précédent, qui adopte subitement un tempo martial, qui se désintègre peu à peu, et qui aboutit à la coda, un terme que Gould n’ose employer en raison de ses dimensions hors normes : durant quelque 300 mesures, de courts motifs issus de l’introduction sont soutenus par de fantomatiques trémolos *sul ponticello* (sur le chevalet) et trouvent leur résolution dans trois puissants accords en *fa* mineur. Ayant péché par inexpérience, Gould a, selon un des créateurs du quatuor, l’altiste et compositeur Otto Joachim, « commis toutes les erreurs du compositeur débutant : il n’a pas su quand ni comment mettre le point final à son œuvre ».

Le quatuor de Gould sera loin de faire l’unanimité : « fouillis passagers de dissonances traitées avec ineptie », « œuvre incongrue » pour les uns, « œuvre mélodieuse et puissante », « émouvante et impressionnante » pour les autres, cet opus 1 aux allures anachroniques et parfois maladroites demeure cependant un apport original, d’un artiste singulier, au répertoire de la musique de chambre canadienne.

Le quatuor à cordes a longtemps occupé une place secondaire dans la musique canadienne. Si, dans les années 1790, des musiciens amateurs ont présenté, à Québec comme à Halifax, les quatuors de Haydn et de Mozart, les quelques œuvres de compositeurs locaux, mentionnées dans les journaux ou les programmes de concerts du XIXe siècle, ont malheureusement disparu. Créé à Paris en 1876, le *Quatuor-fugue* de Guillaume Couture devient ainsi le plus ancien quatuor à cordes canadien dont on ait conservé la musique. Durant le premier quart du XXe siècle, plusieurs ensembles professionnels voient le jour à Montréal (le Quatuor Dubois), à Québec (le Quatuor Gilbert) comme à Toronto (le quatuor à cordes de la Hart House) et révèlent au public les œuvres de Debussy, de Ravel, de Delius et de Bartók, tout en inscrivant à leur répertoire les premiers quatuors d’envergure de musiciens canadiens. Parmi eux, Ernest MacMillan, dont le *Quatuor en do mineur*, composé à l’âge de vingt et un ans, reste un des fleurons de la musique de chambre canadienne.

SIR ERNEST MACMILLAN

D'origine écossaise par son père, Ernest MacMillan (1893-1973) reçoit son éducation musicale à Toronto, à Édimbourg et à Londres. Organiste notoire, figure dominante de la vie musicale canadienne en raison de son engagement dans de nombreuses institutions, il dirige à partir de 1931 et durant vingt-cinq ans l'Orchestre symphonique de Toronto, contribuant à en faire une formation de haut calibre. C'est d'ailleurs sous sa direction que Glenn Gould donne, à l'âge de quinze ans, son premier grand concert avec orchestre.

En 1935, MacMillan est nommé chevalier par le roi George V, en reconnaissance de son rôle dans le développement de la musique au Canada. Celui qu'on appellera affectueusement « Sir Ernest » est l'auteur d'une quarantaine de compositions, essentiellement symphoniques et vocales, comprenant de nombreux arrangements d'œuvres folkloriques.

En 1914, tandis qu'il séjourne à Paris pour enrichir sa formation musicale, MacMillan en profite pour aller assister au festival Wagner de Bayreuth. La Première Guerre mondiale éclatant alors, il est contraint de rester en Allemagne, où il entreprend la composition de son quatuor à cordes. Fait prisonnier civil en 1915 et envoyé au camp de Ruhleben, près de Berlin, il y reste jusqu'à la fin de la guerre et termine les trois premiers mouvements de son quatuor. De retour à Toronto, il achève son œuvre, qui sera créée, d'abord partiellement en 1924, puis au complet, le 8 février de l'année suivante, par le quatuor de la Hart House.

Le *Quatuor en do mineur* de MacMillan adopte la forme conventionnelle de quatre mouvements et se ressent autant du raffinement et du langage de Debussy et de Ravel que de la robustesse postromantique de l'école anglaise d'Edward Elgar et de Frank Bridge. Plein d'une fraîcheur juvénile, l'allegro-sonate initial de 160 mesures est dominé par son premier thème, fait d'un saut d'octave suivi d'une ample phrase interrogative du premier violon, soutenue

par un contrepoint discret. Le bondissant *Scherzo* se situe dans la lignée de ceux de Mendelssohn, avec un lyrisme que l'on oserait rapprocher de celui de Tchaïkovski ou de Borodine. Le troisième mouvement, en *mi* bémol majeur, est une cantilène rêveuse et riche en imitations, reposant sur deux thèmes confiés respectivement à l'alto et au violoncelle. Le sombre et passionné *Finale*, aux allures symphoniques, est préludé par une introduction lente et intimiste d'une trentaine de mesures. C'est dans ces deux derniers mouvements que MacMillan montre le plus ses affinités avec ses modèles anglais. Comme l'écrit si bien Robin Elliott, dans l'anthologie de quatuors à cordes canadiens publiée par le Patrimoine musical canadien (1992): « Il est justifié de considérer cette œuvre comme une contribution canadienne au renouveau de la musique de chambre britannique au début du XXe siècle. »

La deuxième contribution de MacMillan au répertoire du quatuor à cordes consiste en une incursion dans le folklore canadien français. Il s'agit de deux *Esquisses* sur des airs publiés par les anthropologues Edward Sapir et Marius Barbeau. Elles furent composées et créées à Québec en 1927 par le quatuor Hart House dans le cadre du premier festival de musique et d'art folklorique du Canadien Pacifique. Elles remportèrent un vif succès et furent longtemps, sous une forme orchestrale, une des œuvres les plus jouées de MacMillan. *Notre Seigneur en pauvre* appartient à la tradition populaire religieuse, que le compositeur souligne en utilisant un mode grégorien, et baigne dans une délicate intériorité. Par contraste, *À Saint-Malo beau port de mer* respire la joie de vivre et, comme le soulignait un critique de l'époque, c'est « une esquisse chaleureuse et haute en couleurs, débordante de vigueur dramatique ».

ALCAN QUARTET

The Alcan Quartet—violinists Laura Andriani and Nathalie Camus, violist Luc Beauchemin, and cellist David Ellis—is active in Canada and internationally. The quartet's originality, contagious enthusiasm, unique sonority, and remarkable cohesion have all contributed to its success. Both on stage and in the recording studio, the Alcan Quartet possesses the qualities that characterize the best ensembles of its kind: a recognizable personality, a homogeneous sound, and an elegant style.

The quartet today is at the height of its powers. The ensemble's list of accomplishments is impressive: over 1000 concerts; numerous live radio broadcasts (Radio-Canada, the CBC, National Public Radio, Radio France, and Denmark National Radio); television appearances; tours throughout North America, Europe, and Asia; and a number of commissioned pieces and first performances.

The quartet's discography includes major repertoire by Haydn, Mozart, Schubert, Dvořák, Debussy, Borodin, Brahms, and Beethoven. Distributed worldwide, these recordings have received rave reviews and distinctions including the 1999 Opus Prize for its CD of Schubert quartets.

The Alcan Quartet is based in Chicoutimi, Québec, where it was founded in 1989. The quartet receives financial support from the multinational aluminum company Alcan, hence the origin of its name.

QUATUOR ALCAN

Formé des violonistes Laura Andriani et Nathalie Camus, de l'altiste Luc Beauchemin et du violoncelliste David Ellis, le Quatuor Alcan jouit d'une réputation d'excellence au Canada et à l'étranger. Son originalité, son enthousiasme contagieux, sa sonorité unique et sa cohésion remarquable ont contribué à lui bâtir une renommée enviable tant sur scène qu'au disque. Le Quatuor Alcan a toutes les qualités qui font les plus grands ensembles du genre : une personnalité affirmée, un son homogène et un style élégant.

Le Quatuor Alcan est aujourd'hui à l'apogée de son art. Le bilan de ses réalisations est impressionnant : plus de mille concerts en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, nombre d'émissions radiophoniques (Société Radio-Canada, CBC, Public Broadcasting System [É.-U.], Radio France, Radio nationale du Danemark, etc.), de nombreuses apparitions à la télévision, une dizaine de disques, et de fréquentes créations d'œuvres.

La discographie du Quatuor Alcan regroupe les chefs-d'œuvre de Haydn, Mozart, Schubert, Dvořák, Debussy, Borodine, Brahms et Beethoven. Distribués internationalement, les enregistrements du quatuor ont eu des critiques des plus élogieuses. Le quatuor s'est vu décerner le prix Opus du Disque de l'année 1999 en reconnaissance de son enregistrement consacré aux quatuors de Schubert.

Le Quatuor Alcan est établi à Chicoutimi (Québec) depuis ses débuts en 1989. Le quatuor bénéficie de l'appui financier de la multinationale de l'aluminium, Alcan, d'où son nom.

Photos : Caroline Bergeron

Les Vendredis
ACD2 2500

“How many composers does it take to write a polka? Three, in the case of this specimen by Glazunov, Liadov and Sokolov. A charming piece for listening, not dancing, except possibly ballet.”
– *The Globe and Mail*

« Des pièces de style splendides ! »
– *Klassik.com*

**Mendelssohn
Requiem für Fanny**
ACD2 2501

“Quatuor Alcan is very much a jugernaut among quartets these days and this ATMA CD has them at the top of their form.”
– *The WholeNote*

“A disc to keep close at hand”.
– *The Gazette*

The Alcan Quartet benefits from the generous support it receives from the Conseil des Arts et des Lettres du Québec, and from the Canada Council for the Arts. The quartet is especially grateful for the support it receives from the Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le quatuor Alcan bénéficie de l'aide généreuse du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada. Le Quatuor est très reconnaissant du support qu'il reçoit de l'Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Department of Canadian Heritage (Canada Music Fund).

Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise du ministère du Patrimoine canadien (Fonds de la musique du Canada).

Produced, recorded, and digitally mastered by / Réalisation, enregistrement et montage numérique:

Anne-Marie Sylvestre

Salle François-Bernier, Domaine Forget, Saint-Irénée (Québec), Canada

April 2, 3, and 4, 2008 / Les 2, 3 et 4 avril 2008

Graphic design / Graphisme: **Diane Lagacé**

Booklet Editor / Responsable du livret: **Michel Ferland**

Cover / Couverture: Chair in empty room © **Getty Images / Michael Wilson**

Inside cover / Couverture intérieure: Kate Reid : On the bluffs © York University Libraries,

Clara Thomas Archives & Special Collections, Toronto Telegram fonds, F0433, image no. ASC04905