

Les Quatre Temps Cardinaux

by David Felder

Les Quatre Temps Cardinaux (2014 version)

by David Felder

Ensemble Signal and the Slee Sinfonietta
conducted by Brad Lubman

Heather Buck, Solo Soprano

Ethan Herschenfeld, Solo Bass

1. I. Preface/Stanza 1a (Daumal)	4'00"
2. II. - Stanza 1b (Daumal)	3'40"
3. III. - Spring Light (Creeley)	5'09"
4. IV. - Stanza 2a (Daumal)	1'32"
5. V. - Fragments (from Neruda)	1'41"
6. VI. - Stanza 2b (Daumal)	2'22"
7. VII. - Stanza 3a (Daumal)	4'52"
8. VIII. - Stanza 3b (Daumal)	2'33"
9. IX. - Buffalo Evening (Creeley)	9'13"
10. X. - Stanza 4a (Daumal)	3'26"
11. XI. - Insomnia (Gioia)	6'06"
12. XII. - Stanza 4b (Daumal)	4'27"

Total Time: 49'09"

Programme Note

‘Each time dawn appears, the mystery is there in its entirety’

– René Daumal, ‘Poetry Black, Poetry White’, 1942.

David Felder’s *Les Quatre Temps Cardinaux*, for soprano, bass, orchestra and electronics, is structured around the four stanzas of the eponymous poem by René Daumal (1908–1944). Daumal was a surrealist poet, mystic and scholar of Sanskrit. Although his life was short, it was prodigious. As a teenager, and before he even knew the Surrealists themselves, he was already experimenting with quasi-Surrealistic writing techniques (and dangerous intoxicants): his early work is anarchic, hallucinatory and fascinated with death. At the age of 16 he began studying Hindu philosophy, eventually teaching himself Sanskrit and translating two ancient treatises on aesthetics and the performing arts, the *Sahitya Darpana* and the *Natya Shastra*. He was one of the first Western writers to engage deeply with Hindu philosophy, and to successfully apply its ideas to his own works. Those studies had an ongoing effect throughout his life: as the Daumal scholar and translator Kathleen Ferrick Rosenblatt puts it (in *René Daumal: The Life and Work of a Mystic Guide*), his ‘gradual penetration of the Vedic mysteries resulted in a diminished sense of anguish and despair in his own writings, and an expanded feeling of fulfillment and serenity’.

This evolution reaches a solitary realisation in *Les Quatre Temps Cardinaux* of 1943, the last poem Daumal would write before his death, and one that is almost unique for its warm and peaceful outlook. It is, Ferrick Rosenblatt notes, the only poem of Daumal's in which the sun – 'the egg of dawn again. / Hail white, hail yellow, / Greetings, seed that we cannot see' – is not a symbol of torment, for example. At the end of his life it seems Daumal was finally able to achieve a state of serene aesthetic contemplation that transcends personal troubles to become pure joy: what the *Natya Shastra* calls *rasa*.

4 Daumal's poem describes the passage of the day: dawn, noon, sunset, midnight, a cycle that must have appealed to him for both its cosmic and mundane connotations. To each of its four stanzas Felder adds complementary poems by Robert Creeley (1926–2005) and Dana Gioia (b. 1950), as well as text fragments by Pablo Neruda, that add both a personal dimension and the larger cyclical form of the year. The two Creeley poems are descriptions of certain places in Buffalo, NY, in certain seasons (spring and winter); Gioia's 'Insomnia' describes the unpleasant feeling of lying awake deep in the night, powerless and worrying about everything around you. In this way, subjective experiences are placed within the larger clocks of daily and seasonal time (as well as, one could extrapolate, the cycle of life and death itself).

Despite his life's frequent changes in focus, Daumal was always interested in the interactions of inner and outer worlds. Felder's setting of his last poem is appropriately full of dualities and interpenetrations:

between text and music, acoustic and electronic, voice and instrument, and speech and song. Through the use of digital sound processing and analysis (both compositionally and pre-compositionally), each half of a pair can become its opposite.

We begin with a recitation. Daumal's poem is electronically diffused around the space, each stanza heard at one of its four cardinal points to form a circle. (Daumal's poem is read by an actor; when their turn comes, Creeley and Gioia's poems are read by the poets themselves.) After this prelude, first light: an almost Straussian dawn. Over an increasingly sumptuous and far-reaching harmonic elaboration of a low F-sharp pedal the soprano brings Daumal's first stanza from deep red into a blazing white light. The stanza is then repeated – as almost all the texts are – this time with the bass joining in a blossoming of rising scales.

5

With the sun now firmly up comes the first setting of Creeley's 'Spring Light'. Still the soprano holds centre stage (she retreats in the work's darker second half); the ensemble becomes more intimate and chamber-like until the entry of boobams (tuned hand drums) and roto toms. These anticipate the return of the electronics for 'Spring Light's second iteration. This, like all the electronics throughout the piece, is based on a spoken recitation of the poem, its phonemes and formants broken up and digitally remoulded into drums, gongs, bells and more.

Dawn and spring are followed by the heat of a summer noon (with Neruda fragments); that in turn by sunset and autumn. Daumal's words are

heard again, electronically transformed into low chimes; the atmosphere is chilling rapidly. As the soprano's aria dissolves into hushed, Ligeti-like chanting the bass joins her once more with an inversion of their earlier duet: rising scales are turned into descents. Creeley's 'Buffalo Evening' establishes the transition into night and winter, which is set as blankly (snow-white or night-black) as possible: just spoken text and percussion dry as bourbon. 'The dogs are out, walking / and it's soon inside again, / with the light gone.'

- 6 As we reach midnight the ensemble writing – lush and fervent in the opening movements has become fractured and anxious. The electronics recreate the sounds of 'grains, gongs, bugs, static' to quote the score. Texts are whispered; instrumental interventions are isolated from one another. Even the soprano's F sharp from that blazing opening becomes replaced by the bass's low C natural (on Gioia's final word, 'dark'): we have gone as far as we can; the darkest moment before the dawn. After this, Felder dedicates his last movement, a last setting of Daumal's last stanza, to his late father (who died while the work was being written): a concluding tombeau.

But Daumal, inspired by his Sanskrit studies, was less concerned with endings than with cycles and loops. In his novel *A Night of Serious Drinking*, he even coins the word 'taglufon' to describe words or phrases – such as 'I tell lies' – that loop 'ouroboristically' around on themselves, much as the protagonist's drinking is due to several glasses of 'a lousy

rotgut which had made us very thirsty'. Mathematically, such expressions are known as 'strange loops', cyclical structures that simultaneously move up or down through several layers. And so it is that Felder adds a brief postlude (indeed, the preceding 50 minutes may be considered a second loop of the poem we heard spoken in its entirety at the start). The soprano returns to the centre of the stage and, accompanied by just a pair of trumpets, brings us to Daumal's first stanza once more: 'The black hen of the night / Has hatched a dawn yet again'. There are echoes of the beginning but with one exception: we have not returned to F sharp, but one step round the circle of fifths to C sharp. We are back where we started, but also a little further on.

Tim Rutherford-Johnson

8

David Felder has long been recognized as a leader in his generation of American composers. His works have been featured at many of the leading international festivals for contemporary music, and earn continuing recognition through performance and commissioning programs. Felder's work has been broadly characterized by its highly energetic profile, through its frequent employment of technological extension and

elaboration of musical materials (including his *Crossfire* video series from the 1980's, and the video/music collaboration *Shamayim*), and its lyrical qualities.

Felder has received numerous grants and commissions including many composer's awards from the National Endowment for the Arts, three New York State Council commissions, a New York Foundation for the Arts Fellowship, Guggenheim, two Koussevitzky commissions, two Fromm Foundation Fellowships, two awards from the Rockefeller Foundation, Meet the Composer "New Residencies" (1992-1996) composer residency with the Buffalo Philharmonic, two commissions from the Mary Flagler Cary Trust, and many more. In May 2010, he received the Music Award from the American Academy of Arts and Letters, a career recognition award. *Shamayim* was awarded a Silver Medal in Music from the Park City Film Festival in Spring, 2011.

Current commission projects in the period 2016 – 2019 included new works composed for the Arditti Quartet (Netivot), commissioned by New Music USA, a chamber concerto for Irvine Arditti and Ensemble Linea, with funding through FACE, Jeu de Tarot, a new work commissioned by the Buffalo Philharmonic Orchestra for October, 2019 premiere, *Die Dämmerungen*, and an upcoming second large work for Arditti and chamber ensemble, *Jeu de Tarot 2*, commissioned by the New York State Council on the Arts and Ensemble Mise-En.

Felder serves as Birge-Cary Chair in Composition at SUNY, Buffalo, and has been Artistic Director of the “June in Buffalo” Festival from 1985, when he revived it upon his arrival in Buffalo. Since 2006, he has been Director of the Robert and Carol Morris Center for 21st Century Music at the University, an organization he created. From 1992 to 1996 he was Meet the Composer “New Residencies”, Composer-in-Residence to the Buffalo Philharmonic Orchestra and WBFO-FM. In 1996, he formed the professional chamber orchestra, the Slee Sinfonietta, and has been Artistic Director since that time. In 2008, he was named SUNY-wide Distinguished Professor, the highest rank in the SUNY system. In 2015 he was named Co-Director of the University at Buffalo’s Creative Arts Initiative, an initiative to bring major international creative artists to the region. A dedicated teacher and mentor, he has served as Ph.D. dissertation advisor and major professor for over eighty composers at Buffalo. His works are published by Theodore Presser, and Project Schott New York. 9

- 10 **Ensemble Signal**, described by the New York Times as “one of the most vital groups of its kind,” is a NY-based ensemble dedicated to offering the broadest possible audience access to a diverse range of contemporary works through performance, commissioning, recording, and education. Signal was founded by Co-Artistic/Executive Director Lauren Radnofsky and Co-Artistic Director/Conductor Brad Lubman. Since its debut in 2008, Signal has performed over 200 concerts, given NY, world or US premieres of over 20 works, and co-produced 9 recordings. Signal has appeared at Lincoln Center Festival, Walt Disney Concert Hall, BIG EARS, Cal Performances, Carnegie Hall’s Zankel Hall, and Works & Process at The Guggenheim, and has worked with artists including Steve Reich, Helmut Lachenmann, Oliver Knussen, Michael Gordon, David Lang and Julia Wolfe. Their recording of Reich’s *Music for 18 Musicians* released in May 2015 on *harmonia mundi* received a Diapason d’or and appeared on the Billboard Classical Crossover Charts. Since its inception, Signal has done many collaborations with the University at Buffalo, with whom they have mounted numerous projects including the the music of David Felder, as well as student composer workshops and collaborations with artists and composers including Hans Abrahamsen, Irvine Arditti, Hilda Paredes and Augusta Read Thomas. Their educational activities include community performances and educational outreach, as well as workshops with emerging composers.

Photograph by Peter Serling

Brad Lubman, conductor/composer is founding Co-Artistic Director of Ensemble Signal. Lubman is one of the foremost conductors of modern music and a leading figure in the field for over two decades. A frequent guest conductor of the world's most distinguished orchestras and new music ensembles, he has gained widespread recognition for his versatility, commanding technique, and insightful interpretations. His flexibility in a variety of settings has led him to conduct a broad range of repertoire from classical to contemporary works, and to

direct projects including orchestra, opera, multimedia, and mixed ensemble. Lubman has led major orchestras including the Royal Concertgebouw Orchestra, The Bavarian Radio Symphony, Los Angeles Philharmonic, San Francisco Symphony, Danish National Symphony, NDR Sinfonieorchester Hamburg, DSO Berlin, RSO Stuttgart, WDR Symphony Cologne, Orchestre Philharmonique de Radio France, Finnish Radio Symphony, the Netherlands Radio Chamber Philharmonic, and the National Symphony. In addition, he has worked with some of the most important ensembles for contemporary music, including London Sinfonietta, Ensemble Modern, Klangforum Wien, musikFabrik and Steve Reich and Musicians. His own music has been performed in the USA and Europe, and can be heard on his CD, *Insomniac*, on Tzadik. Brad Lubman is on faculty at the Eastman School of Music and the Bang on a Can Summer Institute.

- 12 **The Slee Sinfonietta** is the professional chamber orchestra in residence at the University at Buffalo and the flagship ensemble of the Robert and Carol Morris Center for 21st Century Music. The Sinfonietta presents a series of concerts each year that feature performances of new works by contemporary composers and lesser-known works from the chamber orchestra repertoire. Founded in 1997 by composer David Felder, who has served as Artistic Director and Programmer since then, and comprised of a core group including UB faculty performance artists, visiting artists, national and regional professionals and advanced performance students, the group is conducted by leading conductors and composers. This ensemble has produced world-class performances of important repertoire for over twenty years, and its activities include touring, professional recordings, and unique concert experiences for listeners of all levels of experience.

Praised by Opera News as “the kind of performer who makes it all look easy,” Heather Buck is best described by opera critic David Shengold as “a lithe and impactful actress with an uncommonly beautiful soprano for the high-lying and testing repertory she serves.” In the 2017-18 season, Ms. Buck returned to New York City Opera for a reprisal of the title role in Argento’s monodrama *Miss Havisham’s Wedding Night*, and Alma Beers in Wouronin’s *Brokeback Mountain*, a role she first created with Teatro Real Madrid. She returned to Odyssey Opera

13

as Joan of Arc in a semi-staged performance of Dello Joio’s *The Trial at Rouen*, retuned to Virginia Opera as Tytania in *A Midsummer’s Night Dream*, and sang Merteuil in Luca Francesconi’s *Quartett* with West Edge Opera in the summer of 2018. As concert performer, Ms. Buck was soloist at the Beijing Summer Olympics, sang the world premiere of Laderman’s *Brotherly Love* with the Philadelphia Singers, sang the U.S. premiere of Saariaho’s *Leino Songs* with the American Composers Orchestra, Esa-Pekka Salonen’s *Five Images after Sappho* (Utah Symphony), Druckman’s *Counterpoise* (Los Angeles Philharmonic New Music Group), Carmina Burana (North Carolina Symphony, San Antonio Symphony Orchestra), and *Messiah* (Handel and Haydn Society, Pacific Symphony).

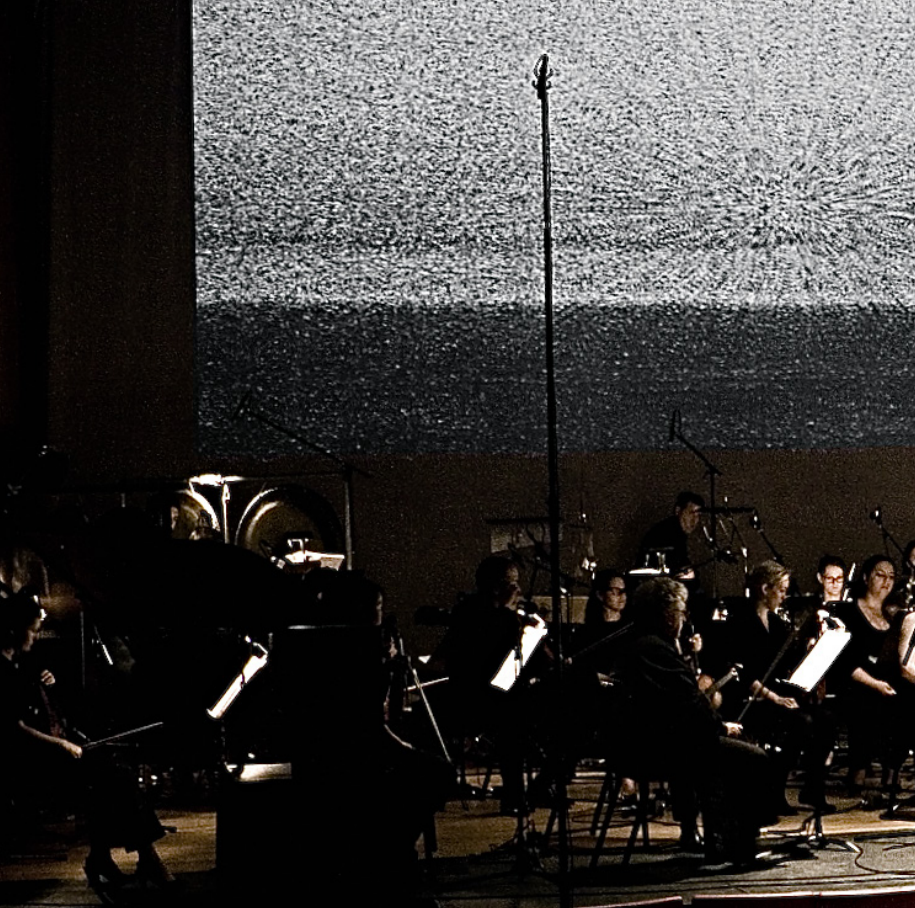

Ethan Herschenfeld is a stand-up comedian, actor, and award winning opera singer. He's been a guest star on TV shows

including The Blacklist, Blue Bloods, Boardwalk Empire, Damages, Deception, Forever, Girls, Gotham, Happy!, High Maintenance, Power, Pose, and Unforgettable, and he has sung in opera houses around the world including the Metropolitan Opera, San Francisco, San Diego, Berlin, Venice, Madrid, Hong Kong, Tel Aviv, and Turin, and on concert

stages including Carnegie Hall, and the Concertgebouw in Amsterdam. In addition to appearing regularly at comedy clubs in NY and LA, he's been seen at the Asheville and San Diego Comedy Festivals and at clubs across the country and in the UK.

Texts

Spring Light by Robert Creeley [mov. III]

- 18 Could persons be as this
 fluffed light golden spaces
 intent airy distances so up
 and out again they are here
 the evening lowers against the sun
 the night waits far off at the
 edge and back of dark is summer's
 light that slanting clarity all
 wonders come again the bodies open
 stone stillness stunned in the silence
 hovering waiting touch of air's edge
 piece of what had not been lost.

Reprinted by permission. Creeley, Robert, *The Collected Poems of Robert Creeley: 1975-2005*. (c) 2006 by the Estate of Robert Creeley. Published by the University of California Press.. Special thanks to Penelope Creeley.

Buffalo Evening by Robert Creeley [mov. IX]

Steady the evening fades
up the street into sunset
over the lake. Winter sits

quiet here, snow piled
by the road, the walks stamped
down or shoveled. The kids

in the time before dinner are
playing, sliding on the old ice.
The dogs are out, walking,

and it's soon inside again,
with the light gone. Time
to eat, to think of it all.

Reprinted by permission. Creeley, Robert, *The Collected Poems of Robert Creeley: 1975-2005*. © 2006 by the Estate of Robert Creeley. Published by the University of California Press. Special thanks to Penelope Creeley.

Insomnia by Dana Gioia [mov. XI]

Now you hear what the house has to say
Pipes clanking, water running in the dark,
The mortgaged walls shifting in discomfort
And voices mounting in an endless drone
Of small complaints like the sound of a family
That year by year you've learned to ignore.

20 But now you just listen to the things you own,
All that you've worked for these past years,
The murmur of property, of things in disrepair,
The moving parts about to come undone,
And twisting in the sheets remember all
The faces you could not bring yourself to love.

How many voices have escaped you until now,
The venting furnace, the floorboards underfoot
The steady accusations of the clock
Numbering the minutes no one will mark.
The terrible clarity this moment brings,
The useless insight, the unbroken dark.

Reprinted by permission. Daily Horoscope, Greywolf Press © Dana Gioia

The Four Cardinal Times by René Daumal

Translation by Kathleen Ferrick Rosenblatt, reprinted with permission

The black hen of the night
Has hatched a dawn yet again.
Hail the white, hail the yellow,
The seed that we cannot see.
Lord of the Noon, king of the moment
Bang the gong at the height of the day.
Hail the eye, hail the teeth,
Hail the ever devouring mask!
On the cushions of the horizon,
The red fruit of memory.
Hail, sun who knows how to die.
Hail, incinerator of our filth.
But in silence I salute the great Midnight.
The one who keeps vigil while the other three are active.
Closing my eyes I see her
Without seeing anything across the shadows.
Closing my ears I hear her footstep which never abandons me.

„Jedes Mal, wenn die Morgendämmerung anbricht,
ist das Geheimnis in seiner Gesamtheit da.“
(René Daumal, *Poetry Black, Poetry White*, 1942)

22 David Felders *Les Quatre Temps Cardinaux* für Sopran, Bass, Orchester und Elektronik basiert auf den vier Strophen des gleichnamigen Gedichts von René Daumal (1908-1944). Daumal war ein surrealistischer Dichter, Mystiker und Sanskritforscher. Obwohl sein Leben kurz war, war es außergewöhnlich. Schon als Teenager und bevor er die Surrealisten selbst kannte, experimentierte er mit quasi-surrealistischen Schreibtechniken (und gefährlichen Rauschmitteln): Sein Frühwerk ist anarchisch, halluzinatorisch und voller Faszination durch den Tod. Im Alter von 16 Jahren begann er mit dem Studium der hinduistischen Philosophie, brachte sich schließlich Sanskrit bei und übersetzte zwei antike Abhandlungen über Ästhetik und darstellende Kunst, die *Sahityadarpana* und die *Natyashastra*. Er war einer der ersten westlichen Schriftsteller, die sich intensiv mit der hinduistischen Philosophie beschäftigten und ihre Ideen erfolgreich auf ihre eigenen Werke übertrugen. Diese Studien wirkten sein ganzes Leben lang fort: Wie die Daumal-Forscherin und Übersetzerin Kathleen Ferrick Rosenblatt es ausdrückt, führte seine „allmähliche Durchdringung der vedischen Geheimnisse zu einem verringerten Gefühl von Angst und Verzweiflung in seinen eigenen Schriften und einem verstärkten Gefühl von Erfüllung und Gelassenheit“ (in *René Daumal: The Life and Work of a Mystic Guide*).

Diese Entwicklung erreicht in *Les Quatre Temps Cardinaux* von 1943 eine einzigartige Erkenntnis, dem letzten Gedicht, das Daumal vor seinem Tod schreiben sollte, und das durch seine warme und friedliche Stimmung fast einzigartig ist. Es ist, so Ferrick Rosenblatt, das einzige Gedicht Daumals, in dem beispielweise die Sonne kein Symbol für Qualen ist („das Ei der Morgendämmerung wieder. Gegrüßt seist du, Weiß, gegrüßt seist du, Gelb, / Grüße, Samen, die wir nicht sehen können.“) Am Ende seines Lebens scheint es Daumal endlich gelungen zu sein, einen Zustand heiterer ästhetischer Kontemplation zu erreichen, der über persönliche Schwierigkeiten hinaus zu reiner Freude wird: im *Natyashastra* wird dieser Zustand *rasa* genannt.

Daumals Gedicht beschreibt den Lauf des Tages: Morgendämmerung, Mittag, Sonnenuntergang, Mitternacht, ein Zyklus, der ihn sowohl wegen seiner kosmischen als auch seiner weltlichen Konnotationen angesprochen haben muss. Zu jeder der vier Strophen fügt Felder ergänzende Gedichte von Robert Creeley (1926-2005) und Dana Gioia (geb. 1950) sowie Textfragmente von Pablo Neruda hinzu, die sowohl eine persönliche Dimension als auch Bezüge auf die größere zyklische Form des Jahres aufweisen. Die beiden Creeley-Gedichte sind Beschreibungen

von Orten in Buffalo, NY, zu bestimmten Jahreszeiten (Frühling und Winter). In Gioias Gedicht *Insomnia* wird das unangenehme Gefühl beschrieben, tief in der Nacht wach dazuliegen, machtlos und voller Sorgen um alles um einen herum. Auf diese Weise werden subjektive Erfahrungen in die größeren Zeitmesser der Tages- und Jahreszeiten eingeordnet (ebenso wie in den Zyklus von Leben und Tod selbst, den man daraus ableiten könnte).

24 Trotz der häufigen Fokusänderungen in seinem Leben war Daumal immer an den Wechselwirkungen von Innen- und Außenwelt interessiert. Felders Vertonung seines letzten Gedichts ist entsprechend voller Doppeldeutigkeiten und gegenseitiger Durchdringungen: Text und Musik, akustisch und elektronisch, Stimme und Instrument, Sprache und Gesang. Durch den Einsatz digitaler Klangbearbeitung und -analyse (sowohl innerhalb der Komposition als auch vor dem Kompositionsprozess) kann die Hälfte eines jeden Paares zu seinem Gegenteil werden.

Wir beginnen mit einer Rezitation. Daumals Gedicht ist elektronisch im Raum verteilt, jede Strophe, die aus einer der vier Himmelsrichtungen zu hören ist, bildet einen Kreis. (Daumals Gedicht wird von einem Schauspieler gelesen; Creeleys und Gioias Gedichte werden von den Dichtern selbst gelesen, sobald sie an die Reihe kommen.) Nach diesem Auftakt das erste Licht: eine Morgendämmerung, fast wie bei Richard Strauss. Über eine immer üppigere und weitreichendere harmonische Ausarbeitung eines Orgeltons auf dem tiefen Fis bringt die Sopranistin Daumals erste Strophe von tiefem Rot in ein strahlend weißes Licht. Die

Strophe wird dann wiederholt – wie fast alle Texte – diesmal vom Bass, der in einem Aufblühen ansteigender Skalen dazukommt.

Als die Sonne nun richtig aufgegangen ist, folgt die erste Vertonung von Creeleys *Spring Light*. Die Sopranistin steht noch im Mittelpunkt (in der dunkleren zweiten Hälfte des Werkes zieht sie sich zurück); das Ensemble ist vor dem Einsatz der Boobams (gestimmte Handtrommeln) und Rototoms intimer und kammermusikalischer. Diese nehmen die Rückkehr der Elektronik für die zweite Iteration von *Spring Light* vorweg. Sie basiert, wie die gesamte Elektronik des Stückes, auf einer gesprochenen Rezitation des Gedichts, seiner Phoneme und Formanten, die aufgebrochen und digital zu Trommeln, Gongs, Glocken und anderem umgeformt wurden.

25

Auf Morgendämmerung und Frühling folgt die Hitze eines Sommermittags (mit Neruda-Fragmenten), die wiederum durch Sonnenuntergang und Herbst abgelöst wird. Daumals Worte sind wieder zu hören, elektronisch in leise Glockenspiele verwandelt; die Atmosphäre wird schnell immer kälter. Als sich die Arie der Sopranistin in gedämpftes, Ligeti-ähnliches Singen auflöst, tritt der Bass wieder mit einer Umkehrung ihres früheren Duetts hinzu: Aufsteigende Tonleitern werden in absteigende verwandelt. Creeleys *Buffalo Evening* stellt den Übergang zu Nacht und Winter dar, der so ausdruckslos wie möglich vertont wurde (schneeweiß oder nachtschwarz): nur gesprochener Text und Percussion, so trocken wie Bourbon. „Die Hunde sind draußen, sie laufen / und es ist bald wieder drinnen, / wenn das Licht fort ist.“

Als wir Mitternacht erreichen, wird die Schreibweise für das Ensemble, die in den Eröffnungssätzen so üppig und glühend war, gebrochen und ängstlich. Die Elektronik rekonstruiert die Geräusche von „*Grains, Gongs, Bugs, static*“, um die Partitur zu zitieren. Texte werden geflüstert, instrumentale Interventionen stehen isoliert nebeneinander. Sogar das Fis der Sopranistin aus der lodernden Eröffnung wird durch das tiefe C des Basses ersetzt (bei Gioias letztem Wort „dark“): Wir sind so weit gegangen, wie wir können, bis zum dunkelsten Moment vor der Morgendämmerung. Danach widmet Felder seinen letzten Satz, eine letzte Vertonung von Daumals letzter Strophe, seinem verstorbenen Vater (der während der Entstehungszeit des Werkes starb): ein abschließendes

Aber Daumal, inspiriert von seinen Sanskrit-Studien, interessierte sich weniger für das Ende als für Zyklen und Wiederholungen. In seinem Roman *A Night of Serious Drinking* prägt er sogar das Wort „Taglufon“, um Wörter oder Sätze zu beschreiben (wie „Ich erzähle Lügen“), die sich „ouroboristisch“ um sich selbst herumschlingen, so wie das Trinken des Protagonisten auf mehrere Gläser „eines lausigen Fusels zurückzuführen ist, der uns sehr durstig gemacht hat.“ Mathematisch gesehen sind solche Ausdrücke als ‚*strange loops*‘ bekannt, zyklische Strukturen, die sich gleichzeitig durch mehrere Schichten nach oben oder unten bewegen. Und so fügt Felder ein kurzes Nachspiel hinzu (in der Tat können die vorangegangenen 50 Minuten als zweite Schleife des Gedichts betrachtet werden, das wir zu Beginn in seiner Gesamtheit rezitiert gehört haben). Die Sopranistin kehrt in die Mitte der Bühne zurück und bringt uns,

begleitet lediglich von zwei Trompeten, wieder zur ersten Strophe von Daumals Gedicht zurück: „Die schwarze Henne der Nacht / Hat abermals eine Dämmerung ausgebrütet.“ Es gibt Anklänge an den Anfang, aber mit einer Ausnahme: Wir sind nicht zum Fis zurückgekehrt, sondern einen Schritt im Quintenzirkel weiter zum Cis gegangen. Wir sind wieder da, wo wir angefangen haben, aber auch ein bisschen weiter.

Tim Rutherford-Johnson

David Felder gilt seit langem als einer der führenden amerikanischen Komponisten seiner Generation. Seine Werke wurden auf vielen bedeutenden internationalen Festivals für zeitgenössische Musik aufgeführt und erfahren Anerkennung durch regelmäßige Interpretationen und Kompositionsaufträge. Felders Werk ist weitgehend durch sein dynamisches Profil, durch den häufigen Einsatz technischer Hilfsmittel und die entsprechende Ausarbeitung des musikalischen Materials gekennzeichnet (in diese Kategorie fällt seine „*Crossfire*“-Videoserie aus den 1980-er Jahren und die Video-Musik-Kollaboration „*Shamayim*“), aber auch lyrische Qualitäten charakterisieren seine Arbeit.

- 30 Felder erhielt zahlreiche Stipendien und Aufträge, darunter viele Kompositionspreise vom *National Endowment for the Arts*, drei Kompositionsaufträge vom *New York State Council* und zwei von der *Koussevitzky Music Foundation*. Er war Stipendiat der *New York Foundation for the Arts*, war *Guggenheim-Fellow*, erhielt zwei *Fromm Foundation Fellowships* und wurde zwei Mal durch die *Rockefeller Foundation* ausgezeichnet. Felder war im Rahmen von *Meet the Composer „New Residencies“* (von 1992 bis 1996) *composer in residence* beim *Buffalo Philharmonic*, bekam zwei Kompositionsaufträge des *Mary Flagler Cary Trust* etc. Im Mai 2010 erhielt er den *Music Award* der *American Academy of Arts and Letters*, mit dem er für seine gesamte Laufbahn ausgezeichnet wurde. *Shamayim* erhielt beim *Park City Film Festival* im Frühjahr 2011 die Silbermedaille für Musik.

Auftragswerke aus der Zeit zwischen 2016 und 2019 umfassen neue

Kompositionen für das Arditti Quartett (*Netivot*) im Auftrag von *New Music USA* sowie das Kammerkonzert *Jeu de Tarot* für Irvine Arditti und das Ensemble *Linea*, das von *FACE* gefördert wurde. Außerdem entstand mit *Die Dämmerungen* ein neues Auftragswerk des *Buffalo Philharmonic Orchestra* (Uraufführung im Oktober 2019), und ein zweites großes Werk für Arditti und Kammerensemble, *Jeu de Tarot 2*, ist im Entstehen begriffen, eine Auftragskomposition des *New York State Council on the Arts* und des Ensembles *Mise-En*.

David Felder hat die Birge-Cary-Professur für Komposition an der *State University of New York* in Buffalo inne und ist seit 1985 künstlerischer Leiter des Festivals „*June in Buffalo*“, das er nach seiner Ankunft in Buffalo wieder aufleben ließ. Seit 2006 ist er Direktor des *Robert and Carol Morris Center for 21st Century Music* an der Universität, das er gegründet hat. Von 1992 bis 1996 war er im Rahmen von *Meet the Composer* „*New Residencies*“ *composer in residence* des *Buffalo Philharmonic Orchestra* und des Radiosenders WBFO-FM. 1996 gründete er das professionelle Kammerorchester *Slee Sinfonietta*, dessen künstlerischer Leiter er seitdem ist. Im Jahr 2008 wurde er zum *SUNY-wide Distinguished Professor* ernannt, dem höchsten Rang im *SUNY*-System. Im Jahr 2015 wurde er zum Mitdirektor der *Creative Arts Initiative* der *University at Buffalo* ernannt, einer Initiative, die international bedeutende Kreative in die Region bringen soll. Als engagierter Lehrer und Mentor war er in Buffalo als Berater und Doktorvater für über achtzig Komponisten tätig. Seine Werke erscheinen bei Theodore Presser und Project Schott New York.

Das **Ensemble Signal**, das von der New York Times als „eine der wichtigsten Gruppen ihrer Art“ bezeichnet wird, ist ein in New York ansässiges Ensemble, das sich zum Ziel gesetzt hat, einem möglichst breiten Kreis von Zuhörern durch Aufführungen, Kompositionsaufträge, Aufnahmen und Weiterbildungsangebote einen Zugang zur Vielfalt der zeitgenössischen Musik zu ermöglichen. *Signal* wurde von Lauren Radnofsky und Brad Lubman gegründet, die dem Ensemble gemeinsam als künstlerische Leiter und als Geschäftsführer vorstehen. Seit seinem Debüt im Jahr 2008 hat *Signal* in New York über 200 Konzerte gegeben, über 20 Werke als Welturaufführung oder USA-Uraufführung gespielt sowie neun Aufnahmen koproduziert. *Signal* trat beim *Lincoln Center Festival*, in der *Walt Disney Concert Hall*, beim *Big Ears Festival*, im Rahmen der *Cal Performances*, in der zur *Carnegie Hall* gehörenden *Zankel Hall* und bei *Works & Process* im *Guggenheim* auf und arbeitete mit Künstlern wie Steve Reich, Helmut Lachenmann, Oliver Knussen, Michael Gordon, David Lang und Julia Wolfe zusammen.

Der Dirigent und Komponist **Brad Lubman** ist Mitgründer und einer der künstlerischen Leiter des Ensembles *Signal*. Lubman ist einer der bedeutendsten Dirigenten für moderne Musik und spielt seit über zwei Jahrzehnten eine führende Rolle auf diesem Gebiet. Als häufiger Gastdirigent der weltweit renommiertesten Orchester und Ensembles für Neue Musik hat er sich durch seine Vielseitigkeit, seine souveräne Technik und seine klugen Interpretationen einen Namen gemacht. Seine Flexibilität in zahlreichen Kontexten hat dazu geführt, dass er ein breites Spektrum von klassischen bis hin zu zeitgenössischen Werken

dirigiert und Projekte wie Orchester, Oper, Multimedia und gemischtes Ensemble leitet. Lubman dirigierte bedeutende Orchester wie das *Royal Concertgebouw Orchestra*, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, das *Los Angeles Philharmonic*, die *San Francisco Symphony*, das Dänische Radio-Sinfonieorchester, das NDR Sinfonieorchester Hamburg, das DSO Berlin, das RSO Stuttgart, das WDR Sinfonieorchester Köln, das *Orchestre Philharmonique de Radio France*, das *Finnish Radio Symphony Orchestra*, die *Nederlands Radio Kamer Filharmonie* und die *National Symphony*. Darüber hinaus arbeitete Lubman mit einigen der wichtigsten Ensembles für zeitgenössische Musik zusammen, darunter die *London Sinfonietta*, das *Ensemble Modern*, das *Klangforum Wien*, das *Ensemble musikFabrik* und *Steve Reich and Musicians*. Seine eigene Musik wurde in den USA und Europa aufgeführt und ist auf seiner bei Tzadik erschienenen CD *Insomniac* zu hören. Brad Lubman ist Dozent an der *Eastman School of Music* und unterrichtet beim Sommerfestival *Bang on a Can*.

33

Die *Slee Sinfonietta* ist das professionelle Kammerorchester der *University at Buffalo* und das Flaggschiff des *Robert and Carol Morris Center for 21st Century Music*. Die *Sinfonietta* veranstaltet jedes Jahr eine Konzertreihe mit neuen Werken zeitgenössischer Komponisten und mit weniger bekannten Werken aus dem Repertoire für Kammerorchester. Die Gruppe wurde 1997 vom Komponisten David Felder gegründet, der seitdem die künstlerische Leitung innehat und für die Programmgestaltung verantwortlich ist. Es besteht aus einer Kernbesetzung, zu der Künstler der Fakultät der *University at Buffalo*, Gastkünstler, nationale und

regionale Profimusiker sowie fortgeschrittene Musikstudenten gehören. Das Ensemble wird von führenden Dirigenten und Komponisten geleitet. Seit über zwanzig Jahren gibt dieses Ensemble erstklassige Aufführungen von bedeutendem Repertoire, und seine Aktivitäten umfassen Tourneen, professionelle Aufnahmen und einzigartige Konzerte für Zuhörer aller Erfahrungsstufen.

Heather Buck wird von den Opera News gepriesen als „die Art von Interpretin, bei der alles einfach aussieht.“ Der Opernkritiker David Shengold beschreibt sie als „eine geschmeidige und eindrucksvolle Schauspielerin mit einem ungewöhnlich schönen Sopran für sehr hohe und anspruchsvolle Werke.“ In der Saison 2017-18 kehrte Heather Buck an die *New York City Opera* zurück, um die Titelrolle in Dominick Argentos Monodrama *Miss Havishams Wedding Night* und Alma Beers in Charles Wouronins *Brokeback Mountain* zu singen, eine Rolle, die sie auch bei der Uraufführung des Werks am *Teatro Real Madrid* zu hören war. Sie sang Jeanne d'Arc in einer halbszenischen Aufführung von Norman Dello Joios *The Trial in Rouen* an der *Odyssey Opera* sowie Tytania in *A Midsummer's Night Dream* an der *Virginia Opera*. Im Sommer 2018 sang sie die Rolle der Marquise de Mertueil in Luca Francesconis *Quartett* an der *West Edge Opera*. Konzertant war Heather Buck bei den Olympischen Sommerspielen in Peking als Solistin zu hören; sie sang die Uraufführung von Ezra Ladermans *Brotherly Love* mit den *Philadelphia Singers*, die USA-Uraufführung von Kaija Saariahos *Leino-Songs* mit dem *American Composers Orchestra*, Esa-Pekka Salonens *Five*

Images after Sappho (Utah Symphony), Jacob Druckmans Counterpoise (Los Angeles Philharmonic New Music Group), Carmina Burana (North Carolina Symphony, San Antonio Symphony Orchestra) und den Messiah (Handel and Haydn Society, Pacific Symphony).

Ethan Herschenfeld ist ein Stand-up-Comedian, Schauspieler und ein preisgekrönter Opernsänger. Er war Stargast in Fernsehserien wie *The Blacklist*, *Blue Bloods*, *Boardwalk Empire*, *Damages*, *Deception*, *Forever*, *Girls*, *Gotham*, *Happy!*, *High Maintenance*, *Power*, *Pose* und *Unforgettable* und sang in Opernhäusern auf der ganzen Welt, einschließlich der Metropolitan Opera, außerdem in San Francisco, San Diego, Berlin, Venedig, Madrid, Hong Kong, Tel Aviv and Turin. Ethan Herschenfeld gab auch Konzerte in der Carnegie Hall, und im Concertgebouw in Amsterdam. Zusätzlich zu seinen regelmäßigen Auftritten in Comedy-Clubs in New York und Los Angeles trat er bei Comedy Festivals in Asheville und San Diego sowie in Clubs in den USA und Großbritannien auf.

Musicians / Musiker

Ensemble Signal and the Slee Sinfonietta

Brad Lubman, Conductor

Heather Buck, Soprano; Ethan Herschenfeld, Bass

Jessica Schmitz*, Emlyn Johnson Flutes / Flöten

Jacqueline Leclair*, Oboe/English Horn / Oboe/Englischhorn

Adrián Sandi*, Marianne Gythfeldt, Clarinet/Bass Clarinet/Contrabass Clarinet

Kate Sheeran*, Adam Unsworth, Horn

Jon Nelson, Mike Gurfield*, Trumpet

Ben Herrington, William Lang*, Trombone

Jonathan Greenberg, Bass Trombone

James Rogers, Contrabass Trombone

Sophie Rusnock, Harp*

Oliver Hagen, Piano/Celeste*

38 Tom Kolor, Bill Solomon*, Doug Perkins*, Percussion / Schlagzeug

Irvine Arditti, Guest Concertmaster

Olivia De Prato*, Yuki Numata, Molly Germer*, Veronique Mattheu,

Lauren Cauley*, Lili Sarayrah*, William Knuth*, Colleen Brannen, Tudor Dorescu

Violins / Violine

Victor Lowrie*, Kallie Ciechowski, Isabel Hagen*, Adrienne Elisha

Viola / Bratsche

Lauren Radnofsky*, Jonathan Golove, Emleigh Vandiver Cello / Cello

Greg Chudzik*, Eleonore Oppenheim, Eric Polenik Double Bass / Kontrabass

*Ensemble Signal Personnel

Chris Jacobs, Technical Director / Technischer Direktor

Olivier Pasquet, Video & Electronics / Video und Elektronik

J.T. Rinker, Electronics / Elektronik

Matt Sargent, Live Mix / Soundmixer

Lauren Radnofsky, Ensemble Signal Project Producer

COVIELLO

MUSIC PRODUCTION

21 Bedford Square
London, WC1B 3HH

info@coviellomusic.com
www.coviellomusic.com

© + © Coviello Classics, 2019 | COV 91916
Produced by Moritz Bergfeld, Aaron Holloway-Nahum and Olaf Mielke
www.covielloclassics.de

The musical work was commissioned by the Serge and Natalie Koussevitzky
Foundation of the Library of Congress.

The production was funded by the Robert and Carol Morris Center for 21st
Century Music at the University of Buffalo, and the Birge-Cary Chair in Music.

Digipak and Booklet Cover: Video stills by Olivier Pasquet
Heather Buck (pp.13) by Lise-Marie Mazzucco
David Felder (pp. 8) and concert photos (pp. 16-17, 28-29) by Irene Haupt

Recording: Lippes Concert Hall, June 5-6 2015. June in Buffalo Festival

Recording Session Producer: Michael Riesman
Live Sound, Recording, Editing: Matt Sargent
Music Electronics: Realization, Mixing, Editing: J.T. Rinker & Oliver Pasquet
Video: Oliver Pasquet
Recording Engineers: Bernd Gottinger and Chris Jacobs
Mixing, Mastering and SACD Mastering: Moritz Bergfeld
Art Direction & Design: Aaron Holloway-Nahum
German Translations by Susanne Lowien

