

SYLVIE COURVOISIER
MARK FELDMAN QUARTET
with Scott Colley
and Billy Mintz

BIRDIES FOR LULU

INTAKT RECORDS

Cover art: Mario Del Curto
Graphic design: Jonas Schoder

Birdies for Lulu unveils a revamped Sylvie Courvoisier–Mark Feldman quartet, with the much sought-after bassist Scott Colley and drummer Billy Mintz, and it feels like a fresh start. Mark Feldman: “When we made the switch, the music took a much different turn – which is at should be, when 50 percent of the band is different.” The music pianist Courvoisier and violinist Feldman make together often references jazz and modern European/American composed music. On *Lulu* those recombinant strains sound crisper, more concise and focused than before. Also funnier and more swinging.

The opening chapter of Mark’s suite “Cards for Capitaine” sets the tone: a modern boogie beat for unison bass and piano, Mintz’s brushes pushing without crowding, Feldman pizzing in time, then double-stopping microtonal arco shmears, screeching, sawing wood and pulling teeth. “Rehearsing it, I usually played lines over the chords, but it started to seem too obvious. I started playing noises instead, as kind of a joke, but then I got serious about it.”

“Cards for Capitaine” is for a late Swiss friend of the co-leaders, Yves Ramseier, expert in ancient languages like Sanskrit. To compose it, Feldman quickly sketched out notated or verbal directions for longer or shorter musical episodes on index cards. The players spent a couple of days rehearsing. Then, just before they recorded, Feldman shuffled the cards. “But indeterminacy let me down a little,” he says with a laugh, so he did some discreet re-ordering while editing – reimposing his compositional sensibility onto randomized (and improvised) content. The Capitaine coda that ends the program includes snippets of music already heard, isolated and looped in alongside fresh material from the index cards – including most of that pileup of false and slapstick endings.

Restricting thematic material to what fits on a card accounts for much of the focused clarity in a suite where some vignettes fly by and others give players room to

stretch. There are lovely quiet moments, like the duet that ends Part 2: Sylvie uses piano as an autoharp, strumming strings with one hand as she fingers keyboard chords with the other, while the violinist plays *flautando* – bowing gently over the fingerboard, for a hollow tone like Zamfir’s panpipe. At the top of Part 3 piano becomes Blind Willie Johnson’s slide guitar, and then everything goes Euro-romantic. In Courvoisier’s stormy chords, you can see clouds racing against the moon, as drapes stir in the breeze by an open balcony; violin and bowed bass violin play a canon in undulating oceanic motion, repainting Debussy’s blue sea.

As noted, there are swinging episodes too, on and off the cards. Mintz’s “Shmear” launches the band out of the gate, airborne on his tangy ride cymbal. But then it takes an unexpected turn, grand piano announcing an imminent hymn or anthem that never arrives. In its place, fireworks in a night sky are depicted by streaking violin, bass moaning, and Mintz making low toms resonate like giant frame drums. Courvoisier strikes low keys with one hand while the other stops harmonic nodes on the fat strings, for George Crumb-like cathedral-bell harmonics.

The puckish waltz “Downward Dog,” introducing an unofficial Sylvie suite, is a sort of mid-program reboot – the start of the album’s flipside if you like. Once past that madly wide-leaping and un-violinistic melody that Feldman pulls off with aplomb, it’s a vehicle for Courvoisier’s piano, and an object lesson in what she got from Monk in terms of open space, dense harmony, and the importance of finding your own voice. Springy bass and drums keep it buoyant.

Her “Birdies for Lulu” grew out of a request from another Swiss friend, the maker of astonishingly detailed, spookily animate automatons François Junod, to write calls for two mechanical birds he’s building. “The beginning is a kind of transcription of three birds from the forest behind my brother’s house in Colombier, near Neuchâtel.

After I got back home to Brooklyn, I decided to re-use some of that material for a quartet piece. My cat Lulu got really excited hearing birdcalls coming from the piano!” Those calls sound especially stark, redder in beak and claw, played in excited unison with violin – but then these two always sound great, congregating around piano’s top notes. (Mintz’s soft cymbal rolls likewise coax out bright metallic overtones.) The Messiaen comparisons write themselves.

“Travesuras” derives its name from a Mario Vargas Llosa novel Sylvie had been reading, *Travesuras de la niña mala*: in English, *The Bad Girl*. “Travesura” means a prank or antic, fittingly enough for this album in general, and a particular piece that plays slippery escalation games with dynamics and tempo. But the composer says, really she just likes the sound of the word.

Various factors bind these pieces thematically – frequent unisons involving three pairs of players, the use of pure sound within or alongside tonal play, enigmatic shifts in direction, and Mintz’s birdlike brushes. The drummer is hard swinger and tasty colorist both, and links up beautifully with the bassist. Colley’s sure arco is a perfect complement to Feldman’s violin, but Scott’s pizzicato tone sings sweetly too. For that hear his solo on Mark’s “Natarajasana” (a Sanskrit word, callback to the Capitaine, and like “Downward Dog” the name of a yoga pose). “Natarajasana” is the calm eye at the center of an album that plays like an extended, integrated suite. Feldman who sequenced *Lulu* can hear that’s how it turned out, although he hadn’t planned it that way. These players (and composers) are so in tune, they bake in unity even without conscious intent.

Kevin Whitehead

Author of *Why Jazz? A Concise Guide* (Oxford)

Sylvie Courvoisier
Mark Feldman
Billy Mintz
Scott Colley

«Birdies for Lulu» präsentiert ein neu besetztes Sylvie Courvoisier – Mark Feldman Quartett – mit dem gefragten Bassisten Scott Colley und dem Schlagzeuger Billy Mintz, und es hat etwas von einem Neuaufbruch. Mark Feldman: «Mit der Neubesetzung ging die Musik in eine ganz andere Richtung – und so sollte es ja auch sein, wenn die Hälfte der Band ausgewechselt ist.» Die Musik, die die Pianistin Courvoisier und der Violinist Feldman zusammen machen, nimmt oft Bezug auf Jazz und moderne europäische/amerikanische komponierte Musik. Auf «Lulu» hören sich diese neu angeordneten Melodien frischer, präziser und konzentrierter an als bisher. Und auch witziger und «swingender».

Die Eröffnung von Marks Suite «Cards for Capitaine» gibt den Ton vor: ein moderner Boogie-Rhythmus für Unisonospiel von Bass und Piano, Mintz' Besen treiben ohne zu drängen, Feldman mit Time-Pizzicato, dann Doppelgriffe mit mikrotonalen, breit gestrichenen Bogenklängen, kreischend, sägend, Zähne ziehend. «Bei den Proben habe ich meistens Notenlinien über den Akkorden gespielt, aber irgendwann erschien mir das dann alles zu offensichtlich. Stattdessen fing ich an, einfach Geräusche zu machen, zuerst nur als eine Art Witz, aber dann wurde es mir ernst.»

«Cards for Capitaine» ist einem kürzlich verstorbenen Schweizer Freund der Co-Leaderin gewidmet, Yves Ramseier, Experte für alte Sprachen wie Sanskrit. Beim Komponieren machte Feldman flüchtige Skizzen auf Karteikarten mit notierten oder ausgeschriebenen Anweisungen zu längeren oder kürzeren musikalischen Abläufen. Die Musiker probten damit dann einige Tage lang. Schliesslich, kurz vor der Aufnahme, mischte Feldman die Karten neu. «Aber das Aleatorische hat mich ein bisschen enttäuscht», sagt er lachend, also sortierte er beim Schneiden ein bisschen um und griff doch wieder zurück auf sein kompositorisches Gespür gegenüber rein zufälligem (und improvisiertem) Material. Die Coda für

Capitaine, die das Programm beschliesst, enthält Schnipsel von bereits gehörter Musik, einzeln und geloopt, neben neuem Material von den Karteikarten – einschliesslich des Grossteils dieser Ansammlung von falschen und slapstickartigen Schlüssen.

Das thematische Material so weit einzuschränken, dass es auf eine Karteikarte passt, erklärt einen grossen Teil der konzentrierten Klarheit dieser Suite, in der manch Skizziertes schnell vorbeizieht und anderes den Musikern Raum zur Entfaltung gibt. Es gibt wunderschöne ruhige Momente, wie etwa das Duett, das den zweiten Teil beschliesst: Sylvie benutzt das Piano wie eine Autoharp, schlägt die Saiten mit einer Hand an, mit der anderen Piano-Akkorde greifend, während der Violinist *flautando* spielt – den Bogen sanft über das Griffbrett streichend, mit einem weichen Ton wie Zamfir auf der Panflöte. Zu Beginn des dritten Teils wird das Klavier zu Blind Willie Johnsons Slideguitar, und dann wird es ganz euroromantisch. In Courvoisiers stürmischen Akkorden sieht man Wolken, die mit dem Mond um die Wette ziehen, Gardinen wehen in der Brise an einem offenen Balkon; Violine und gestrichene Bassvioline spielen einen Kanon in einer wogenden Meeresbewegung und malen noch einmal Debussys blaues Meer.

Wie schon erwähnt gibt es auch swingende Abschnitte, mit oder ohne Karten. Mit durchdringendem Ride-Beckenspiel katapultiert Mintz' «Shmear» die Band aus dem Stand durch die Lüfte. Dann aber nimmt das Ganze eine unerwartete Wendung, der Flügel deutet eine bevorstehende Hymne oder einen Lobgesang an, aber dazu kommt es nie. Stattdessen wird am Nachthimmel ein Feuerwerk gezündet mit blitzenden Violinenklängen, jammernden Basstönen und Mintz' tiefen Toms, die wie eine riesige Rahmentrommel klingen. Courvoisier schlägt mit einer Hand tiefe Töne an, während die andere harmonische Knoten an den dicken Saiten greift, fast wie George Crumb'sche Glockenspielharmonien.

Der schelmische Walzer «Downward Dog», der eine (inoffizielle) Suite von Sylvie einleitet, ist eine Art Neustart zur Halbzeit des Programms – der Beginn der Rückseite des Albums, wenn man so will. Einmal vorbei an dieser (un-geigenhaften) Melodie mit grossen Sprüngen, die Feldman mit grosser Souveränität durchzieht, bietet es eine Bühne für Courvoisiers Klavierspiel und ist ein Lehrstück darüber, was sie von Monk hat in Bezug auf offenen Raum, dichte Harmonien und die Bedeutsamkeit, die eigene Stimme zu finden. Federndes Bass- und Schlagzeugspiel halten die lebhaftige Stimmung des Stücks.

Ihr «Birdies for Lulu» entstand aus der Anfrage eines anderen Schweizer Freundes, dem Hersteller faszinierend detaillierter, gespenstisch lebendiger Automaten, François Junod, Rufe für zwei mechanische Vögel, die er gerade baute, zu schreiben. «Der Anfang ist eine Art Transkription von drei Vogelstimmen aus dem Wald hinter dem Haus meines Bruders in Colombier, in der Nähe von Neuchâtel. Als ich wieder zu Hause in Brooklyn war, beschloss ich, einen Teil dieses Materials für ein Quartett-Stück wiederzuverwenden. Meine Katze Lulu war ganz aufgeregt, als sie Vogelstimmen aus dem Klavier kommen hörte!» Diese Rufe klingen besonders rein, man spürt die Zähne und Klauen, wenn sie in angeregtem Gleichklang mit Violine gespielt werden – aber diese beiden klingen ja immer gut, wenn sie auf die hohen Töne des Pianos treffen. (Auch Mintz' weiche Beckenwirbel locken leuchtend metallische Obertöne hervor.) Sofort fällt einem Messiaen ein.

«Travesuras» verdankt seinen Namen einem Roman von Mario Vargas Llosa, den Sylvie gelesen hatte, «Travesuras de la niña mala», auf Deutsch «Das böse Mädchen». «Travesura» bedeutet Streich oder Posse, recht passend für dieses Album im Allgemeinen und ein Stück im Besonderen, das gekonnt mit Steigerungen von Dynamik und Tempo spielt – aber die Komponistin sagt, eigentlich mag sie einfach den Klang des Wortes.

Verschiedene Faktoren verbinden diese Stücke thematisch miteinander – häufige Unisoni mit drei Spielerpaaren, die Verwendung von reinen Klängen innerhalb oder neben der Tonalität, enigmatische Richtungswechsel und Mintz' flatterndes Besenspiel. Der Schlagzeuger ist Meister des Hard Swing und gleichzeitig raffinierter Klangkünstler und harmoniert wunderbar mit dem Bassisten. Colleys sicheres Arcospiel ist eine perfekte Ergänzung zu Feldmans Violine, aber Scotts Pizzicato kann auch lieblich klingen. Dies hört man bei seinem Solo auf Marks «Natarajana» (ein Wort aus dem Sanskrit, ein Rückgriff auf Capitaine, und wie «Downward Dog» der Name einer Yogastellung). «Natarajana» ist das ruhige Auge im Zentrum eines Albums, das sich wie eine erweiterte, in sich geschlossene Suite anhört. Feldman, der den Ablauf von «Lulu» festgelegt hat, hört nun, was daraus geworden ist, auch wenn er es so nicht geplant hatte. Diese MusikerInnen (und KomponistInnen) sind so sehr im Einklang, dass sie eine Einheit bilden, sogar ohne bewusste Absicht.

Kevin Whitehead

Autor von «Why Jazz? A Concise Guide» (Oxford)

Übersetzung: Isabel Seeberg & Paul Lytton

This recording is dedicated to Yves Ramseier

Sylvie Courvoisier – Mark Feldman on Intakt Records: www.intaktrec.ch

Avec le soutien de la Ville de Lausanne, le Canton de Vaud et la Fondation Suisse pour la culture Pro Helvetia

L a u s a n n e

prohelvetia

**SYLVIE COURVOISIER
MARK FELDMAN QUARTET
BIRDIES FOR LULU**

Sylvie Courvoisier: Piano
Mark Feldman: Violin
Scott Colley: Bass
Billy Mintz: Drums

1. Cards for Capitaine-Part 1 (Feldman) 1:44
2. Cards for Capitaine-Part 2 (Feldman) 4:03
3. Cards for Capitaine-Part 3 (Feldman) 6:54
4. Shmear (Mintz) 8:03
5. Natarajasana (Feldman) 9:15
6. Downward Dog (Courvoisier) 4:03
7. Birdies for Lulu (Courvoisier) 5:15
8. Travesuras (Courvoisier) 6:39
9. Coda for Capitaine (Feldman) 3:51

This recording is dedicated to Yves Ramseier

Sylvie Courvoisier (Suisa), Mark Feldman (Suisa), Billy Mintz (BMI-published by William Mintz). Recorded by James Farber at Sear Sound, NYC, November 27, 2013. Mixed by Marc Urselli, mastered by Scott Hull. Liner notes: Kevin Whitehead. Cover art: Mario Del Curto. Photo: Caroline Mardok. Graphic design: Jonas Schoder. Produced by Mark Feldman, Sylvie Courvoisier and Intakt Records.

Intakt Records, Patrik Landolt, P. O. Box 468, 8024 Zürich, Switzerland.

intakt@intaktrec.ch · www.intaktrec.ch

Intakt CD 230 / 2014