

PRO ORGANO OTTAWA
RCCO/CRCO
presents / présente

Aaron James , organ / orgue

*recorded at Holy Family Roman Catholic Church, Toronto
Friday, April 30, 2021*

Programme

- Entrée, canzona, et sortie, op. 62 Marcel Dupré
(1886-1971)
- Two Trios Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
- Trio in C minor, BWV 21/1a
- Trio in G minor, BWV 584
- An fließenden Wassern (“By Running Waters”), from *Vita* Carl Rütti
(b.-1949)
- Tiento de medio registro de tiple de segundo tono Francisco Correa de Arauxo
(1584-1654)
- Trois danses Jehan Alain
(1911-1940)
I. Joies
II. Deuils
III. Luttes

Orgue Gabriel Kney 1980, Gober Organ 2001,
3 claviers +1 floating, 51 jeux/3 manuals, 51 stops

Born in Toronto, **Aaron James** was the 2011 winner of the National Organ Playing Competition of the Royal Canadian College of Organists, and has won numerous other prizes and scholarships. An alumnus of the Eastman School of Music, he graduated in 2016 with both a PhD degree in musicology and a DMA degree in organ, along with the Performer’s Certificate in organ. A regular performer of contemporary music, Dr. James has given national or world premieres of numerous new compositions. He is a Fellow of the RCCO, receiving the Willan and Porter prizes for the 2012 Fellowship examinations. Dr. James’s PhD dissertation examined the mid-sixteenth-century German music printer Sigmund Salminger. In June 2017 he returned to Toronto as Director of Music at Holy Family Roman Catholic Church, where he directs a children's choir, the professional Toronto Oratory Choir, and the St. Philip Neri Schola Cantorum. He also teaches organ literature for the Faculty of Music at the University of Toronto.

Natif de Toronto, **Aaron James** était lauréat en 2011 du concours national d’interprétation à l’orgue du Collège royal canadien des organistes. Il a gagné de nombreux autres prix et bourses. Ancien élève de l’École de musique Eastman, en 2016 il a mérité le diplôme PhD en musicologie, et le diplôme DMA en interprétation à l’orgue. Interprète régulier de la musique contemporaine. Dr. James a fait de nombreuses créations nationales ou mondiales. Il est «Fellow» du CRCO, et a gagné les prix Willan et Porter lors des examens de 2012. Sa dissertation doctorale a examiné Sigmund Salminger, l’imprimeur allemand du milieu du XVIe siècle. En juin, 2017 il est retourné à Toronto comme Directeur de la Musique à l’église catholique *Holy Family*, où il dirige une chorale d’enfants, le Chœur professionnel de l’Oratoire de Toronto, et la *Schola Cantorum* St. Philip Neri. Il enseigne également la littérature pour orgue à la Faculté de musique à l’Université de Toronto.

PROGRAM NOTES (français ci-dessous)

Tonight's program begins with the *Entrée, canzona, et sortie* by **Marcel Dupré** (1886-1971), in honour of the fiftieth anniversary of his death. One of the most iconic organ performers and pedagogues of the twentieth century, Dupré made his mark on the organ literature with the virtuosic Three Preludes and Fugues, op. 7, and in the 1930s and '40s he would go on to write some of the most technically difficult and complex works in the repertoire (notably *Évocation*, *Trois esquisses*, and *Vision*). This set of pieces for the liturgy dates from the very end of Dupré's compositional career, and evokes the style of his improvisations on the organ of Saint Sulpice: formally clear, tuneful, and concise. The opening *Entrée* begins in extroverted D major with repeated chords in the manuals and a majestic tune in the pedals; the *Sortie* is a typically French toccata in perpetual motion. The slow *Canzona* is the most intriguing movement, with a plaintive folksong-like melody on the Oboe stop set against a shifting chromatic left-hand accompaniment.

Johann Sebastian Bach is undoubtedly the most famous composer for the organ, but scholars disagree on just how many Bach organ works there are: some of the music attributed to him may have been written by one of his students or by another member of his circle. The two trios in C minor and G minor are genuine Bach—both are organ arrangements of music from his church cantatas—but the identity of the person who arranged them is unknown; Bach may have prepared the organ version himself or it may have been done by some other organist. The trio in C minor, BWV 21/1, was originally the opening Sinfonia of Bach's Cantata 21, *Ich hatte viel Bekümmernis* ["I had much woe"], one of his most ambitious cantatas; the G minor trio BWV 584, by contrast, is based on the tenor aria *Ich will an den Himmel denken* ["I will think upon heaven"] from Cantata 166. Whoever arranged these works, the two trios make an attractive pair, and faithfully convey Bach's lifelong interest in adapting unlikely vocal and instrumental genres to the organ.

The Swiss composer **Carl Rütti** is best known in North America for his choral music, including several Christmas carols that have been sung in recent years in the famous Service of Nine Lessons and Carols at King's College, Cambridge. However, Rütti is also a skilled organist who has written a substantial body of work for his own instrument. The movement *An fließenden Wassern* ["By flowing waters"] is drawn from a large-scale organ work called *Vita*, inspired by the life of the early medieval missionary and monastic founder Saint Fridolin, an Irish saint who preached the new Christian faith in the Rhineland of central Europe. Rütti's musical language is eclectic, basically post-Romantic in style but influenced by the great twentieth-century French organ composers and by other contemporary musical styles; this movement borrows some of the characteristic features of late twentieth-century minimalism, with interlocking sixteenth-note patterns burbling away in the right and left hands. Perhaps imitating the medieval saint's journey along the course of the Rhine, the music becomes gradually fuller and louder, building to a dramatic climax before fading away quietly.

The historical performance movement has introduced organists to a wide variety of music from the centuries before Bach, but the rich literature of Spanish Baroque organ music remains comparatively unknown. **Francisco Correa de Arauxo** is arguably the greatest musical figure of the Spanish *Siglo del oro*, every bit the equal of his European contemporaries Frescobaldi, Sweelinck, or Titelouze. His music is elegantly expressive, masterful in its control of large-scale form and pacing, and often shocking in its harmonic daring. Correa's single organ publication, *Facultad organica*, is dedicated almost entirely to the genre of the *tiento*, a Spanish name for what composers elsewhere in Europe

would call a “fantasia”: a large-scale contrapuntal piece. In his *tientos de medio registro*, Correa exploited the new Castilian invention of the divided keyboard, which allowed organists to play on a single manual of the organ with different stops assigned to the right and left hands. The *tiento* on tonight’s program is the fifty-eighth in the book, a piece for divided keyboard with a right-hand solo line; here Correa’s elegant ornamentation is at its most sophisticated, with the right hand playing florid thirty-second-note passagework above the slowly moving harmonies of the left hand. The mood of the music is unhurried and languorous; a Spanish answer to the French *tierce en taille*, or an organist’s equivalent to an expressive opera aria.

Jehan Alain laboured for years on his masterpiece *Trois danses*: he performed the second dance on its own several times in public recital, and experimented with versions of the work for orchestra and for two pianos, but the manuscript of the organ version was thankfully completed before his untimely death in the Second World War. The three movements of the work are titled *Joies, Deuils,* and *Lutttes* [Joys, Sorrows, and Struggles], hinting at the emotional range of the piece as well as its ambiguity. The first movement is an optimistic and extroverted dance, its jagged-edged, syncopated rhythms revealing Alain’s interest in jazz. The music builds to a powerful and uninhibited climax, with rapid tremolo chords on full organ, and then suddenly loses all energy and forward motion, as though deflated; a short coda in desolate B flat minor leads into the second movement, *Deuils*. This second dance is an extraordinary outpouring of emotion, beginning with a foreboding dirge-like melodies in the pedals that repeats over and over, a portrait of desolate and inconsolable grief. (Subtitled *danse funèbre d’une mémoire héroïque*, or “funeral dance to a heroic memory,” this movement is dedicated to Alain’s sister Odile, who died at a young age.) The music becomes increasingly agitated as the “dirge” theme of the opening is repeated faster and faster, in more and more dissonant harmonizations; Alain uses the expressive marking *brutalement*. The climax of the movement seems to portray a kind of emotional crisis, after which the music simply fades away into silence. The “struggle” (*lutte*) of the third movement, then, is the struggle to reconcile the joys and the sorrows of the first two dances: Alain juxtaposes the jazzy dance theme of the first movement with the anguished dirge theme of the second movement and allows them to do battle with each other. The piece ends with two loud B flat major chords, whose significance is highly ambiguous: is this a true resolution, a joyful victory over sorrow, or is it an arbitrary way of escaping from an irresolvable stalemate? In the end, the interpretation is up to each listener (and may change depending on the player’s mood in any given performance!)

The son of an organ builder, Alain grew up with the sounds of the instrument in his ears, and so his works explore the variety of colours available on his father’s home organ, including many unusual tone colours: high-pitched mutation stops, plangent solo reed voices, and “gapped” combinations mixing extremely low- and high-pitched sounds without the conventional foundation tone in the middle register. These sounds give Alain’s music its unique character, and are especially well suited to the Kney organ at Holy Family Church in Toronto—basically a neo-Baroque instrument but with rich wide-scaled foundation stops and a plentiful collection of Swell and Choir reeds intended for French Romantic music. These tonal qualities make *Trois danses* an ideal piece to showcase this versatile instrument. Since a public recital in Ottawa remains impossible during the ongoing pandemic, I’m very pleased that it’s still possible to share this fine organ and wonderful repertoire with you as part of the Pro Organo concert series.

NOTES DE PROGRAMME

Le programme de ce soir commence avec *Entrée, canzona, et sortie* de **Marcel Dupré**, en l'honneur du cinquantième anniversaire de la mort de ce dernier. Interprète et pédagogue important, Dupré a laissé son empreinte sur la littérature pour orgue avec les *Trois Préludes et Fugues*, op. 7. Les pièces au programme sont pour la liturgie et datent de la fin de la carrière de Dupré. Elles évoquent le style de ses improvisations à l'orgue de Saint-Sulpice : formellement claires, mélodiques et concises. *L'Entrée* commence avec des accords répétés aux claviers et une mélodie majestueuse à la pédale. La *Sortie* est une toccate typiquement française. La *Canzona* lente est le mouvement le plus intrigant avec une mélodie au jeu de hautbois et un accompagnement chromatique à la main gauche.

Les chercheurs ne sont pas d'accord sur le nombre d'œuvres pour orgue que **Jean-Sébastien Bach** a écrites lui-même. Les deux trios en do mineur et en sol mineur sont réellement de Bach, puisqu'ils proviennent de ses cantates, mais on ne sait pas qui a fait les arrangements pour orgue. Le Trio en do mineur, BWV 21/1, était à l'origine l'ouverture de la Cantate 21, *Ich hatte viel Bekümmernis* [« J'ai eu beaucoup de soucis »] ; le Trio en sol mineur BWV 584 est basé sur un air pour ténor, *Ich will an den Himmel denken* [« Je vais penser aux cieux »] de la Cantate 166. L'arrangeur, peu importe qui il est, s'est rendu compte que les deux trios forment une jolie paire qui illustre bien l'intérêt de Bach pour l'adaptation des genres vocaux et instrumentaux à l'orgue.

En Amérique du Nord, on connaît le compositeur suisse **Carl Rütti** surtout par sa musique chorale. Rütti est pourtant un organiste habile qui a composé une œuvre considérable pour son instrument. Le mouvement *An fliessenden Wasser* [« Par des eaux courantes »] est tiré d'une grande œuvre pour orgue intitulée *Vita*, inspirée de la vie de saint Fridolin, moine et missionnaire. Le langage musical de Rütti est éclectique et influencé par les grands compositeurs français du vingtième siècle et d'autres styles musicaux contemporains. Ce mouvement emprunte des caractéristiques du minimalisme de l'époque. Imitant peut-être le voyage du saint médiéval le long du Rhin, la musique devient de plus en plus forte et mène à un apogée dramatique avant de disparaître doucement.

Le mouvement d'interprétation historiquement informée a offert aux organistes beaucoup de musiques des siècles d'avant Bach, mais la riche musique baroque espagnole pour orgue reste relativement peu connue. **Francisco Correa de Arauxo** est la plus grande figure du *Siglo del oro* espagnol, se comparant facilement à ses contemporains européens Frescobaldi, Sweelinck ou Titelouze. La seule publication de Correa pour orgue, *Facultad organica*, contient presque entièrement des *tientos*, expression que d'autres compositeurs européens associent à des *fantasias*, c'est-à-dire de grandes pièces contrapuntiques. Dans ses *tientos de medio registro*, Correa a exploité la nouvelle invention castillane du clavier coupé, qui permettait à l'organiste de jouer à un clavier avec des jeux différents pour la main gauche et la main droite. Le *tiento* de ce soir est pour clavier coupé, avec une ligne de solo à la main droite. La main droite joue des passages ornés au-dessus des harmonies lentes de la main gauche. L'ambiance de la musique est tranquille et langoureuse, constituant ainsi une réponse espagnole à la *tierce en taille* française ou l'équivalent d'un air expressif d'opéra pour orgue.

Jehan Alain a travaillé laborieusement pendant des années sur son chef d'œuvre intitulé *Trois danses*. Il a interprété la deuxième danse plusieurs fois en récital et en a fait des versions expérimentales pour orchestre et pour deux pianos. Heureusement, il a pu compléter son manuscrit pour orgue avant sa mort au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les trois mouvements sont titrés *Joies*, *Deuils*, et *Luttés*, ce qui fait allusion à leur gamme émotionnelle et à leur ambiguïté. Le premier mouvement extraverti montre l'intérêt d'Alain pour le jazz. Une courte coda mène au deuxième mouvement, *Deuils*. Cette deuxième danse est un épanchement émotionnel avec des mélodies qui se répètent à la pédale. C'est le portrait d'une douleur inconsolable. (Sous-titré *Danse funèbre d'une mémoire héroïque*, le mouvement est dédié à Odile, la sœur d'Alain, morte en bas âge). La musique devient petit à petit de plus en plus agitée, le mouvement étant marqué « brutalement » par Alain. Le point culminant semble représenter une crise émotionnelle après lequel la musique s'estompe progressivement. Le « lutte » du troisième mouvement essaie de réconcilier les joies et les chagrins des premières deux danses. Alain juxtapose le thème « jazzy » du premier mouvement avec celui bien angoissé du second. La pièce se termine avec deux accords de si bémol majeur dont la signification reste très ambiguë : réelle victoire de la joie sur la tristesse ou façon arbitraire d'échapper à un dilemme impossible à résoudre. En fin de compte, l'interprétation dépend de l'auditeur ou de l'humeur momentanée de l'interprète.

Fils d'un facteur d'orgues, Alain a grandi au son de l'instrument. Ses œuvres explorent la variété de couleurs disponibles sur l'orgue construit par son père pour leur résidence. Ces sons donnent aux œuvres d'Alain leur caractère unique et conviennent bien à l'orgue de l'église *Holy Family* de Toronto, un instrument néo-baroque avec des jeux de fond à grande portée et de nombreux jeux d'anches au récit et au positif. Ces qualités rendent les *Trois danses* idéales pour mettre en valeur cet instrument polyvalent. Comme un récital public à Ottawa reste impossible pendant cette pandémie, je suis heureux de partager avec vous ce bel instrument et ce fabuleux répertoire dans le cadre de la série de concerts Pro Organo.

PRO ORGANO DONOR LIST

The RCCO, Ottawa Centre, gratefully acknowledges the generous support of the following donors for Pro Organo in 2019-2020-2021:

Benefactor - \$5000 and over

One Anonymous Benefactor

Patron - \$2,500–\$4,999

One Anonymous Patron
The Godfrey Hewitt Memorial Fund

Sponsor - \$1,000–\$2,499

Two Anonymous Sponsors
Ross Jewell

Donor - \$500–\$999

The William and Jean Teron Foundation
Frances Macdonnell
Don and Suzanne Marjerrison

Supporter - \$100–\$499

One Anonymous Supporter
Pierre Bélanger
Mai-yu Chan
Pierre Chartrand and Renée Joyal
Karen Holmes
Rachel Laurin
Gilles Leclerc
Margaret Coleman
Robert Dunlop
David Huddleson
Robert and Lynn Jones

Supporter (continued)

Laurence Kempffer
David LaFranchise
Jane C. McIntosh
Andrew McNeish
Christine Piper
Sondra Goldsmith Proctor
L. Eric Wilson

Contributor - \$50–\$99

One Anonymous Contributor
Heather Britt
Jack and Mary Jane Dymont
John and Sally Hutchison
Antonio Lechasseur
Kevin James
Ian MacKay
Margaret Pippy
David Van Epps
K. Williams
Joshua Zentner-Barrett

\$10–\$49

Margaret Bennett
Elaine Graham
Gillian Macdonnell
George Neville