

JASON ECKARDT

Passage

JACK Quartet
Jason Hardink

KAIROS

Jason Eckardt (*1971)

Passage (2011/2014/2018)

for string quartet

1	Subject (2011)	14:44
2	Ascension (2014)	07:24
3	Testify (2018)	25:25

4	pulse-echo (2013) for piano quintet	22:02
---	---	-------

TT 69:35

1-4	JACK Quartet Christopher Otto, violin Austin Wulliman, violin John Pickford Richards, viola Jay Campbell, violoncello
-----	--

4	Jason Hardink, piano
---	-----------------------------

Passage (2011/2014/2018)

Part I. Subject

Beginning in the 1950s, the CIA became very interested in psychological research being conducted on the effects of sensory deprivation on humans. The research, that suggested rapid regression in those tested, provided a framework for sections of what would later be known as the KUBARK manual, the first in a series of US government documents that provided techniques for interrogating detainees. These methods involved radically altering a detainee's sense of time and environment.

Among these techniques, some developed independently of the manuals by interrogators, were the manipulation of light and sound. In order to weaken the resolve of a detainee and prolong "capture shock," complete sensory deprivation followed by blasts of light or noise, or very loud music, proved effective. So much so that variations and combinations of these techniques were widely used by the United States as well as both its allies and enemies in Vietnam, Latin

America, Northern Ireland, and the Middle East.

Though the idea of sound as a weapon is at least as old as the account of Joshua's siege of Jericho, it was only recently deemed "inhuman and degrading" for the purposes of interrogation by the European Court of Human Rights in the 1978 case "Ireland v. the United Kingdom."

Part II. Ascension

Following traumatic experiences, it is not unusual for survivors to experience frightening flashbacks and dreams; an urge to avoid places, events, or objects that might remind them of the trauma; uncontrollable anxiety, nervousness, and emotional volatility; gaps in memory; and distorted feelings of guilt, blame, and one's place in the world. Despite these debilitating afflictions, a remarkable number of survivors significantly decrease or eliminate their symptoms with proper treatment.

Part III. Testify

Both publicly and privately, many survivors seek justice and raise awareness through word and action. Not motivated only by retribution, they offer first-person evidence as well as pathways to empathy and reconciliation.

Whether addressing the United Nations Human Rights Council, the International Criminal Court in The Hague, or the United States Congress, too often survivors' testimony is met with inaction. Institutional apathy, lack of international cooperation, and limited or absent public outrage allow the cycle to continue.

Nevertheless, the conviction and courage of these survivors are powerful inspirations for all of us to confront and combat oppression, subjugation, and injustice.

pulse-echo (2013)

When I composed *pulse-echo* I was both inspired

and constrained by the fundamental design of the piano: it is a set of vibrating strings inside a resonant body. Rather than contextualizing my work in the pianistic tradition, I approached the piano as a physical object, pregnant with possibilities to explore in the service of sound production. While there are several "traditional" piano sounds in my piece, I integrate them with more novel timbres in an effort to exploit the various "nontraditional" potentials of the instrument. With this in mind, the string quartet, as I imagined it here, is not a mere accompaniment to the piano but rather an extension and embodiment of it.

pulse-echo derives its title from a quote by Arnold Schoenberg: "Art is the cry of distress of those who personally experience the fate of mankind. Within themselves they carry the pulse of the world and only an echo reaches the outside. And that echo is the work of art."

Jason Eckardt

Jason Eckardt

Jason Eckardt (*1971) played guitar in jazz and metal bands until, upon first hearing the music of Webern, he immediately devoted himself to composition. Since then, his music has been influenced by his interests in perceptual complexity, the physical and psychological dimensions of performance, political activism, and the natural world. He has been recognized through commissions from Carnegie Hall, Tanglewood, the Koussevitzky and Fromm Foundations, the Guggenheim Museum, Chamber Music America, the Center for Contemporary Composition at the University of Chicago, New Music USA, the New York State Music Fund, Meet the Composer, the Oberlin Conservatory, and percussionist Evelyn Glennie; fellowships from the Guggenheim and Rockefeller Foundations, the American Academy of Arts and Letters, Fondation Royaumont, the MacDowell and Millay Colonies, the Fritz Reiner Center, the National Foundation for Advancement in the Arts, and the Yvar Mikhashoff Trust; and awards from the League/ISCM, Deutscher Musikrat (Stadt Wesel), the Aaron

Copland Fund, the New York State Council on the Arts, the Alice M. Ditson Fund, ASCAP, the University of Illinois, and Columbia University.

Eckardt's music has been heard on festivals including the Festival d'Automne á Paris, Darmstadt, IRCAM-Resonances, the ISCM World Music Days, Voix Nouvelles, Musik im 20. Jahrhundert, Currents in Musical Thought-Seoul, and the International Bartók Festival. An active promoter of new music, Eckardt was the co-founder and the Executive Director of Ensemble 21, the contemporary music group in New York City. Eckardt has three portrait recordings, *Out of Chaos*, *Undersong* and *Subject* as well as additional recordings on various labels. He is a Distinguished Professor of Composition at the City University of New York's Graduate Center and Brooklyn College and lives in the Catskill Mountains.

JACK Quartet

Hailed by *The New York Times* as “our leading new-music foursome”, the JACK Quartet is one of the most acclaimed, renowned, and respected experimental string quartets performing today. Comprising violinists Christopher Otto and Austin Wulliman, violist John Pickford Richards, and cellist Jay Campbell, JACK operates as a nonprofit organization dedicated to the performance, commissioning, and appreciation of new string quartet music. The quartet was selected as Musical America’s 2018 “Ensemble of the Year”, nominated for GRAMMY Awards for recordings in 2018 & 2022, named to WQXR’s “19 for 19 Artists to Watch”, and awarded an Avery Fisher Career Grant, as well as the Fromm Music Foundation Prize.

Through intimate relationships with today’s most creative voices, JACK embraces close collaboration with the composers they perform, leading to a radical embodiment of the technical, musical, and emotional aspects of their work. The quartet has worked with artists such as Julia Wolfe, George Lewis, Helmut

Lachenmann, and Caroline Shaw, with upcoming and recent premieres including works by John Luther Adams, Catherine Lamb, Liza Lim, Tyshawn Sorey, Wadada Leo Smith, Amy Williams, and John Zorn. JACK’s all-access initiative, JACK Studio, funds collaborations with a selection of artists each year, who receive money, workshop time, mentorship, and resources to develop new works for string quartet.

Committed to education, JACK is the Quartet in Residence at the Mannes School of Music, where they provide mentorship to Mannes’s Cuker and Stern Graduate String Quartet.

© Shervin Lainez

© Duston Todd

Jason Hardink

A fearless interpreter of large-scale piano works both modern and historical, pianist Jason Hardink's recent debut at Weill Recital Hall was lauded for its audacious programming and pianism demonstrating "abandon and remarkable clarity" and a "capacity for tenderness and grace" (Anthony Tommasini, *The New York Times*). Mr. Hardink's recent solo repertoire includes the complete Michael Hersch *The Vanishing Pavilions*, Olivier Messiaen's *Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus*, the Liszt *Transcendental Etudes* paired with the Boulez *Notations*, and Wolfgang Rihm's numbered *Klavierstücke*, all of which he performs from memory.

Recent performances include his debut at the Cabrillo Festival of Contemporary Music as soloist in the North American premiere of Gerald Barry's *Piano Concerto* with conductor Cristian Măcelaru, a performance of Michael Hersch's *The Vanishing Pavilions* at Wien Modern, the complete Liszt *Transcendental Etudes* performed on an 1852

Bösendorfer at Music in Context in Houston, and works by Shawn E. Okpebholo, Brittany J. Green, and the Beethoven "Hammerklavier" *Piano Sonata No. 29* for the NOVA Chamber Music Series.

Much sought after as a chamber musician, Mr. Hardink has collaborated in recital with violinists Augustin Hadelich, Nicola Benedetti, and Phillip Setzer. He has appeared on chamber music series all over the U.S. and commissioned large-scale piano works from various composers including Jason Eckardt, Anthony R. Green, and Jeffrey Holmes. He has performed concerti with conductors Sir Donald Runnicles, Carlos Kalmar, and Brett Mitchell. Mr. Hardink resides in Salt Lake City, Utah, where he holds the position of Principal Keyboard with the Utah Symphony and serves on the piano faculty of Westminster College.

Passage (2011/2014/2018)

Teil I. Subject

Anfang der 1950er Jahre interessierte sich die CIA sehr für die psychologische Forschung zur Auswirkung von sensorischer Deprivation auf Menschen. Die Forschungsergebnisse, die auf eine rasche Regression der Versuchspersonen hindeuteten, bildeten den Rahmen für Teile dessen, was später als KUBARK-Manual bekannt wurde, dem ersten einer Reihe von US-Regierungsdokumenten, die Techniken für die Vernehmung von Gefangenen enthielten. Diese Methoden beinhalteten eine radikale Veränderung des Zeit- und Umgebungsgefühls der Gefangenen.

Zu diesen Techniken, die zum Teil unabhängig von den Manualen von Vernehmungsbeamten entwickelt wurden, gehörte auch die Manipulation von Licht und Ton. Um die Entschlossenheit eines Gefangenen zu schwächen und den „Gefangenschock“ zu verlängern, erwies sich der völlige Entzug der Sinnesorgane, gefolgt von Licht- oder Geräuschstößen oder sehr lauter Musik, als wirksam. So sehr, dass Variationen

und Kombinationen dieser Techniken von den Vereinigten Staaten sowie ihren Verbündeten und Feinden in Vietnam, Lateinamerika, Nordirland und im Nahen Osten in großem Umfang eingesetzt wurden.

Obwohl die Idee, Schall als Waffe einzusetzen, mindestens so alt ist wie der Bericht über Josuas Belagerung von Jericho, wurde sie erst kürzlich vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in der Rechtssache „Irland gegen das Vereinigte Königreich“ aus dem Jahr 1978 als „unmenschlich und erniedrigend“ für Vernehmungszwecke eingestuft.

Teil II. Ascension

Nach traumatischen Erlebnissen ist es nicht ungewöhnlich, dass Überlebende beängstigende Flashbacks und Träume erleben; einen Drang, Orte, Ereignisse oder Gegenstände zu meiden, die sie an das Trauma erinnern könnten; unkontrollierbare Angst, Nervosität und emotionale Unbeständigkeit; Erinnerungslücken; und verzerrte Gefühle von Schuld,

Scham und dem persönlichen Stellenwert in der Welt. Trotz dieser lähmenden Beschwerden kann eine bemerkenswerte Anzahl von Überlebenden ihre Symptome mit der richtigen Behandlung deutlich verringern oder beseitigen.

Teil III. Testify

Sowohl öffentlich als auch privat suchen viele Überlebende nach Gerechtigkeit und machen durch Worte und Taten auf sich aufmerksam. Sie wollen nicht nur Vergeltung üben, sondern bieten auch Beweise aus erster Hand und Wege zu Empathie und Versöhnung.

Ganz gleich, ob sie sich an den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag oder den Kongress der Vereinigten Staaten wenden, die Aussagen der Überlebenden stoßen allzu oft auf Untätigkeit. Institutionelle Apathie, mangelnde internationale Zusammenarbeit und begrenzte oder fehlende öffentliche Empörung lassen den Kreislauf weiterlaufen.

Nichtsdestotrotz sind die Überzeugung und der Mut dieser Überlebenden ein starker Ansporn für uns alle, Unterdrückung, Unterwerfung und Ungerechtigkeit entgegenzutreten und zu bekämpfen.

pulse-echo (2013)

Als ich *pulse-echo* komponierte, ließ ich mich von der grundlegenden Konstruktion des Klaviers inspirieren und zugleich einschränken: Es ist ein Set von schwingenden Saiten in einem Resonanzkörper. Anstatt meine Arbeit in der pianistischen Tradition zu kontextualisieren, habe ich das Klavier als ein physisches Objekt betrachtet, das viele Möglichkeiten bietet, die es im Dienste der Klangerzeugung zu erforschen gilt. In meinem Stück gibt es zwar mehrere „traditionelle“ Klavierklänge, aber ich integriere sie mit neuartigen Klangfarben, um die verschiedenen „nicht-traditionellen“ Potenziale des Instruments auszuschöpfen. In diesem Sinne ist das Streichquartett, wie ich es mir hier vorgestellt habe, keine bloße Begleitung des Klaviers, sondern vielmehr

eine Erweiterung und Verkörperung desselben.

pulse-echo leitet seinen Titel von einem Zitat Arnold Schönbergs ab: „Kunst ist der Notschrei jener, die an sich das Schicksal der Menschheit erleben. Und innen, in ihnen ist die Bewegung der Welt; nach außen dringt nur der Widerhall: das Kunstwerk.“

Jason Eckardt

Jason Eckardt

Jason Eckardt (*1971) spielte Gitarre in Jazz- und Metalbands, bis er sich, als er zum ersten Mal die Musik von Webern hörte, sofort der Komposition zuwandte. Seitdem wird seine Musik von seinem Interesse an komplexer Wahrnehmung, den physischen und psychologischen Dimensionen der Performance, politischem Aktivismus und der Natur beeinflusst. Er erhielt Kompositionsaufträge der Carnegie Hall, Tanglewood, der Koussevitzky- und der Fromm-Stiftung, des Guggenheim-Museums, von Chamber Music America, dem Center for Contemporary Composition an der University of Chicago, New Music USA, dem New York State Music Fund, Meet the Composer, dem Oberlin Conservatory und der Perkussionistin Evelyn Glennie; Stipendien der Guggenheim- und der Rockefeller-Stiftung, der American Academy of Arts and Letters, der Fondation Royaumont, der MacDowell- und der Millay-Kolonie, des Fritz Reiner Center, der National Foundation for Advancement in the Arts und des Yvar Mikhashoff Trust; sowie Preise der League/ISCM, des Deutschen Musikrats (Stadt

Wesel), des Aaron Copland Fund, des New York State Council on the Arts, des Alice M. Ditson Fund, ASCAP, der University of Illinois und der Columbia University.

Eckardts Musik war auf Festivals wie dem Festival d'Automne á Paris, Darmstadt, IRCAM-Resonances, den ISCM World Music Days, Voix Nouvelles, Musik im 20. Jahrhundert, Currents in Musical Thought-Seoul und das Internationale Bartók-Festival. Als aktiver Förderer der Neuen Musik war Eckardt Mitbegründer und Geschäftsführer des Ensemble 21, einer Gruppe für zeitgenössische Musik in New York City. Eckardt hat drei Porträtaufnahmen, *Out of Chaos*, *Undersong* und *Subject*, sowie weitere Aufnahmen bei verschiedenen Labels. Er ist Distinguished Professor für Komposition am Graduate Center der City University of New York und am Brooklyn College und lebt in den Catskill Mountains.

JACK Quartet

Das JACK Quartett, das von der New York Times als „unser führendes Quartett für neue Musik“ bezeichnet wurde, ist eines der bekanntesten, renommiertesten und angesehensten experimentellen Streichquartette, das gegenwärtig konzertiert. Das JACK Quartett, bestehend aus den Geigern Christopher Otto und Austin Wulliman, dem Bratschisten John Pickford Richards und dem Cellisten Jay Campbell, ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Aufführung, der Vergabe von Aufträgen und der Würdigung neuer Streichquartettmusik widmet. Das Quartett wurde 2018 von Musical America zum „Ensemble of the Year“ gewählt, für Aufnahmen in den Jahren 2018 und 2022 für den GRAMMY Award nominiert, in die Liste der „19 for 19 Artists to Watch“ von WQXR aufgenommen und mit einem Avery Fisher Career Grant sowie dem Fromm Music Foundation Prize ausgezeichnet.

Durch intime Beziehungen zu den kreativsten Stimmen der heutigen Zeit setzt JACK auf eine enge

Zusammenarbeit mit den Komponistinnen und Komponisten, die sie aufführen, was zu einer radikalen Umsetzung der technischen, musikalischen und emotionalen Aspekte ihrer Werke führt. Das Quartett hat mit Künstlerinnen und Künstlern wie Julia Wolfe, George Lewis, Helmut Lachenmann und Caroline Shaw zusammengearbeitet. Zu den bevorstehenden und aktuellen Uraufführungen gehören Werke von John Luther Adams, Catherine Lamb, Liza Lim, Tyshawn Sorey, Wadada Leo Smith, Amy Williams und John Zorn. Die JACK-Initiative „JACK Studio“ finanziert jedes Jahr die Zusammenarbeit mit einer Auswahl von Künstlerinnen und Künstlern, die Geld, Zeit für Workshops, Mentoren und Ressourcen erhalten, um neue Werke für Streichquartett zu entwickeln.

Im Rahmen seines Engagements im Bildungsbereich ist JACK das Quartett in Residence an der Mannes School of Music, wo es als Mentor für das Cuker and Stern Graduate String Quartet fungiert.

Jason Hardink

Der Pianist Jason Hardink ist ein furchtloser Interpret sowohl moderner als auch historischer Klavierwerke. Bei seinem jüngsten Debüt in der Weill Recital Hall wurde er für seine kühne Programmgestaltung und sein pianistisches Können gelobt, das sich durch „Hingabe und bemerkenswerte Klarheit“ sowie eine „Fähigkeit zu Zärtlichkeit und Anmut“ auszeichnet (Anthony Tommasini, *The New York Times*). Zu Hardinks aktuellem Solorepertoire gehören die kompletten *The Vanishing Pavilions* von Michael Hersch, Olivier Messiaens *Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus*, die *Études d'exécution transcendante* von Liszt in Kombination mit den *Notations* von Boulez und die *Klavierstücke* von Wolfgang Rihm, die er alle auswendig spielt.

Zu den jüngsten Auftritten gehören sein Debüt beim Cabrillo Festival of Contemporary Music als Solist in der nordamerikanischen Erstaufführung von Gerald Barrys *Piano Concerto* mit dem Dirigenten Cristian Măcelaru, eine Aufführung von Michael Herschs *The*

Vanishing Pavilions bei Wien Modern, die gesamten *Études d'exécution transcendante* von Liszt auf einem Bösendorfer von 1852 bei Music in Context in Houston sowie Werke von Shawn E. Okpebholo, Brittany J. Green und die *Klaviersonate Nr. 29* „Hammerklavier“ von Beethoven für die NOVA Chamber Music Series.

Als gefragter Kammermusiker hat Hardink in Konzerten mit den Geigerinnen und Geigern Augustin Hadelich, Nicola Benedetti und Phillip Setzer zusammengearbeitet. Er ist in Kammermusikreihen in den gesamten Vereinigten Staaten aufgetreten und hat groß angelegte Klavierwerke bei verschiedenen Komponistinnen und Komponisten in Auftrag gegeben, darunter Jason Eckardt, Anthony R. Green und Jeffrey Holmes. Er hat Konzerte mit den Dirigenten Sir Donald Runnicles, Carlos Kalmar und Brett Mitchell aufgeführt. Hardink wohnt in Salt Lake City, Utah, wo er die Position des Principal Keyboarders bei der Utah Symphony innehat und an der Klavierfakultät des Westminster College tätig ist.

Subject is dedicated to the members of the JACK Quartet and was made possible by the Chamber Music America Classical Commissioning Program with generous funding provided by the Andrew W. Mellon Foundation and the Chamber Music America Endowment Fund.

Ascension is dedicated to Mario Davidovsky and was commissioned by the State University of New York, Purchase with generous support from the Marx Family Foundation.

Testify is dedicated to Lewis Nielson and was supported by New Music USA, made possible by annual support and/or endowment gifts from the Mary Flagler Cary Charitable Trust, Helen F. Whitaker Funds, Aaron Copland Fund for Music, and the New York State Council for the Arts.

pulse-echo was commissioned by the Serge Koussevitzky Foundation in the Library of Congress for Jason Hardink and the NOVA Chamber Music Series.

This recording is supported by funds from PSC-CUNY Research Foundation and the Tow Faculty Research

and Creativity Grant. The recording of *Passage* is supported, in part, by the Aaron Copland Fund for Music.

Subject ist den Mitgliedern des JACK Quartetts gewidmet und wurde durch das Chamber Music America Classical Commissioning Program mit großzügiger Unterstützung durch die Andrew W. Mellon Foundation und den Chamber Music America Endowment Fund ermöglicht.

Ascension ist Mario Davidovsky gewidmet und wurde von der State University of New York, Purchase, mit großzügiger Unterstützung der Marx Family Foundation in Auftrag gegeben.

Testify ist Lewis Nielson gewidmet und wurde von New Music USA unterstützt, ermöglicht durch die jährliche Unterstützung und/oder Stiftungsgelder des Mary Flagler Cary Charitable Trust, des Helen F.

Whitaker Funds, des Aaron Copland Fund for Music und des New York State Council for the Arts.

pulse-echo wurde von der Serge Koussevitzky Foundation in der Library of Congress für Jason Hardink und die NOVA Chamber Music Series in Auftrag gegeben.

Diese Aufnahme wurde mit Mitteln der PSC-CUNY Research Foundation und dem Tow Faculty Research and Creativity Grant unterstützt. Die Aufnahme von *Passage* wurde teilweise durch den Aaron Copland Fund for Music unterstützt.

Recording Venues Oktaven Audio, Yonkers, NY/USA

Recording Dates 1–2 13 April 2021

3 25 May 2021

4 14 September 2018

Engineer, Editor, Mastering Ryan Streber

Producer Jason Eckardt, Ryan Streber

Publisher Majolika

Cover based on artwork by Enrique Fuentes

0022028KAI

a production of KAIROS

© 2024 HNE Rights GmbH

© 2024 KAIROS

www.kairos-music.com

10488 ISRC: ATK942202801 to 04

[austromechana](http://austromechana.com)[®]