

Le vendredi 5 avril 2013
à 19 h 30

Friday, April 5, 2013
7:30 p.m.

Année de la musique contemporaine Schulich - Schulich Year of Contemporary Music

Ensemble de musique contemporaine de McGill

McGill Contemporary Music Ensemble

Cristian Gort

chef / conductor

Programme

La solitude de l'Instant Zero
(création / première)

FRANCISCO FERRO (né en / b. 1981)

seven eves (with electronics)
(création / première)

FREDRIK GRAN (né en / b. 1977)

Pulau Dewata

CLAUDE VIVIER (1944-1983)
arr. **John Rea**

Du fouet et du plaisir

DENYS BOULIANE (né en / b. 1955)

Martin Karlicek, piano

◆◆◆

ENSEMBLE DE MUSIQUE CONTEMPORAINE DE MCGILL / MCGILL CONTEMPORARY MUSIC ENSEMBLE

Christian Gort, directeur artistique / artistic director

flûte / flute
Sarah Crabtree
Stéphanie Morin
Victoria Waasdorp

hautbois / oboe
Alana Henkel

clarinette / clarinet
Joanna Papamihelakis
Tony Park
Emilia Segura

basson / bassoon
Alita L'Écuyer

cor / french horn
Brian Mangrum

trompette / trumpet
Duncan Campbell

trombone
Alexis Grant-Lefebvre

percussion
Bryan Allen
Evan Bowen
Zachary Hale
Christian Smith
harpe / harp
Asli Yumustutan

piano
Geoffrey Conquer
Lauralie Pow

électronique / electronics
Scott Rubin

violon / violin
Ema Shiroma-Chao
Luke Zawadiuk

alto / viola
David Endemann
Julie Michael

violoncelle / cello
Jane Chan
Kaitlyn Raitz

contrebasse / bass
Mei Lackey
Max Cardilli

Ce concert fait partie des épreuves imposées aux étudiants ci-dessus pour l'obtention de leur diplôme respectif.
This concert is presented in partial fulfilment of the requirements for the degree
or diploma programme of the students listed above.

Gérant de l'ensemble, musicothécaire / Ensemble Manager and Librarian: Juan-Sebastian Delgado

Bibliothécaire, matériel d'orchestre / Performance Librarian, Gertrude Whitley Performance Library: Erika Kirsch

Administratrice des ressources d'ensembles et Agente artistique / Ensemble Resource and Booking Office Administrator: Alexis Carter

Bien que d'une famille brésilienne, le compositeur **Francisco Ferro** a grandi dans le sud de la France. Il a étudié l'improvisation pendant de nombreuses années en tant que guitariste, et s'est consacré entièrement à la composition. Il déménage à Boston en 2006 pour ses études. Diplômé de Berklee College of Music (BM) en 2008, de l'Université de Tufts (MA) en 2011, il est actuellement doctorant en composition à l'Université de McGill sous la direction de Chris Paul Harman. Ses œuvres sont jouées aux États-Unis, en France et au Brésil, par des artistes tels que le "Jack Quartet" ainsi que des membres du "BMOP" et de "Sound Icon". Son répertoire comprend des œuvres pour ensemble, instruments solistes et grand orchestre. Il est actuellement compositeur en résidence avec l'Orchestre Symphonique de McGill jusqu'en 2014.

Francisco Ferro : *La solitude de l'Instant Zero*

Plusieurs méthodes de distortion ont été employées sur différents éléments structurels régissant cette pièce:

- La distortion d'un objet sonore par des processus rythmiques à plusieurs niveaux.
- La distortion d'un timbre par l'introduction progressive de différents types de bruits.
- La distortion d'une pulsation en modifiant sa vitesse, son ampleur ou sa direction.

Par ailleurs, certain types de distortion appartenant à d'autres disciplines telles que la thermodynamique ou la psychologie cognitive ont servi de modèle heuristique:

- La distortion d'une structure dissipative en modifiant son régime dynamique.
- La distortion de notre perception du monde par l'appréhension de l'avenir.

— Francisco Ferro

Fredrik Gran

Fredrik Gran est né à Stockholm en Suède. Il possède un baccalauréat et une maîtrise en composition de la Royal Academy of Music à Stockholm. Il écrit de la musique orchestrale, de chambre, vocale, électroacoustique et électronique en direct. Il a aussi fait d'autres études y compris la musicologie à l'Université de Stockholm, et des études en composition musicale à l'Académie de la Musique et du Drame à Gothenbourg et à l'école Gotland School of Music Composition à Visby. Entre autre, Fredrik a étudié avec Åke Parmerud, Sven-David Sandström, William Brunson, Henrik Strindberg et Jesper Nordin. Il a également pris part à des master-class menés par Natasha Barret, Esa-Pekka Salonen, John Oswald, Trevor Wishart et la chorale Swedish Radio Choir.

Les compositions musicales de Fredrik ont été présentées en Amérique, en Europe et en Asie au SICMF à Seoul, au ICMC à Belfast, au PBSE à Tokyo, au TNM à Weimar, au Vilnius Festival Duskomanija, au Brighton Soundwave Festival, au Sound of Stockholm Festival et à la série de concerts Tank à New York, pour en nommer quelques-uns. Fredrik a déjà écrit de la musique pour KammarensembleN, Musica Vitae, The Pearls Before Swine Experience, Stockholm Symphonic Wind Orchestra, violoncellist Émilie Girard-Charest ainsi que l'Ensemble Arkea.

Fredrik est membre du Centre Interdisciplinaire de Recherche en Musique, Médias et Technologie (CIRMMT), de l'International Computer Music Association (ICMA), de l'Elektronmusikstudion (EMS), de la société Society of Swedish Composers (FST) et de Fylkingen. Fredrik a aussi servis comme membre du conseil administratif de la Society for Electroacoustic Music in Sweden (SEAMS) et est le co-fondateur de Klubb Ambush (nouvel arrangement musical).

Fredrik est présentement un candidat au doctorat en composition musicale à l'Université McGill sous la supervision de Sean Ferguson.

Claude Vivier, un compositeur québécois, est né à Montréal le 14 avril 1948, mort à Paris le 7 mars 1983. Il entreprend ses premières études de musique à 19 ans, et entre par la suite au Conservatoire de musique de Montréal. De 1967 à 1970, il étudie la composition avec Gilles Tremblay. Grâce à une bourse du Conseil des Arts du Canada, il part étudier la composition électroacoustique en Allemagne sous la tutelle de Stockhausen de 1970 à 1974. Il s'est par ailleurs initié à la musique des ensembles de gamelan au cours d'un séjour dans l'île de Bali en Indonésie. Il laisse une quarantaine d'œuvres, dont la plupart ont été enregistrées sur disque ou DVD.

Claude Vivier : *Pulau Dewata* (1977) pour ensemble variable

Pulau Dewata dont le titre signifie en indonésien « île des Dieux, » est une œuvre-hommage au peuple merveilleux qu'est le peuple balinais.

Toute la pièce n'est qu'une mélodie dont le langage rythmique est quelques fois tiré de la rythmique balinaise. Un hommage avec des souvenirs de cette île. La fin de l'œuvre est en fait une citation exacte du « panjit prana », danse d'offrande du legong.

J'ai voulu une œuvre simple : monochrome, une pièce courte et surtout pleine de joie, alternant les mélodies seules — « intervalisées » — et les mélodies complémentaires à la façon des Balinais. C'est une musique d'enfant...

— Claude Vivier

Denys Bouliane est l'un des compositeurs québécois qui s'est le plus interrogé sur la différence culturelle. Formé à la tradition européenne, élève de Ligeti, il demeure toutefois éminemment conscient de son appartenance au continent nord-américain, dans toute sa fraîcheur comme dans tous ses paradoxes. Sans jamais citer quoi que ce soit, sa musique s'inspire et témoigne de ce qu'il perçoit comme des «attitudes» face au sonore et au langage musical dans la culture québécoise. En ce sens, on a pu parler d'un « Ives québécois ».

Parallèlement à ses études classiques, il fut guitariste dans un groupe rock amateur au cours de son adolescence. Après un cours collégial en Sciences humaines, il entreprend ses premières études musicales en 1972 à l'École de Musique de l'Université Laval à Québec où il travaille le piano et le violon et obtient en 1979 une maîtrise en composition. À l'été 1980, il se rend pour la première fois aux Cours internationaux de Darmstadt puis s'installe à Cologne. De 1980 à 1985, il sera l'élève de György Ligeti à la Hochschule für Musik de Hambourg. Depuis 1992, il partage son temps entre Montréal et Cologne.

Bouliane est l'un des compositeurs canadiens les plus en vue internationalement; sa musique a pu être entendue depuis deux décennies à l'occasion de nombreux festivals. Ses œuvres sont diffusées régulièrement en Amérique et en Europe, interprétées et commandées par des ensembles de renom. Il a été compositeur en résidence à l'Orchestre du Centre national des arts à Ottawa jusqu'en 2005, poste qu'il a également occupé à l'Orchestre symphonique de Québec de 1992 à 1995 et à l'Orchestre philharmonique de Heidelberg en 1995-1996.

Il est également très actif comme pédagogue, chef d'orchestre et organisateur. Depuis septembre 1995, il est professeur de composition à l'université McGill à Montréal. En plus des conférences et cours de maître donnés dans plusieurs institutions (Kölner Hochschule für Musik, Hochschule für Musik Stuttgart, Musikkonservatorium Zürich, Royal College of Music London, Peabody Conservatory, etc.), Bouliane a été codirecteur artistique de la Symphonie du millénaire créée en juin 2000 à l'Oratoire St-Joseph à Montréal. Il a été coordonnateur artistique du festival MusiMars jusqu'en 2010 et codirecteur artistique avec Walter Boudreau de la nouvelle biennale internationale Montréal/Nouvelles Musiques jusqu'en 2009.

Denys Bouliane : *Du fouet et du plaisir* (1996-97)
(commande du NEM-Nouvel Ensemble Moderne)

Un plaisir qui fait presque mal... Un mal qui fait presque plaisir...
Des poussées d'énergie qui s'épuiseront, qui se saperont bientôt elle-mêmes.
Un chant qui se boursoufle. Une voix qui se ramifie et s'étiole.
Ritournelles folles et tape-culs.
Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se...

La musique a longtemps été pour moi l'espace sonore de ma quête d'identité et le lieu de la mise en situation de ses multiples paradoxes. Plusieurs de mes œuvres constituent des labyrinthes stylistiques, volontiers provocateurs, où le discours se court-circuite constamment lui-même en s'interrogeant sur son devenir immédiat: Musiques du rebondissement, du geste court, hachuré, de l'entre-choc. Mais derrière tout ce jeu de passe-passe une sorte de mécanique de la transformation était en action. J'ai la curieuse impression aujourd'hui que les outils que j'ai façonnés au fil des vingt dernières années pour me re-créeer une réalité sonore à partir des distortions de notre mémoire collective se mettent à réclamer leur dû, ils demandent à opérer de façon peut-être plus organique et sur des plages temporelles plus substantielles..., ils réclament leur propre charge émotive...

Du fouet et du plaisir présente ainsi des caractères accusés et contrastants. Au départ une sorte de "riff" endiablé aux contours durs, issu de la tradition du be-bop. Suivra ensuite une longue mélodie très intense qui se gonfle en

vagues successives jusqu'à prendre des allures de plainte exacerbée. Un petite ritournelle s'installera bientôt et nous mènera à un épisode chantant d'une nostalgie un peu trouble. Le discours se fera dès lors à nouveau plus hachuré et sera troué de grands appels plaintifs en *glissandi*. Ces éléments s'interpénétreront par la suite, s'interrogeant les uns les autres, se disloquant et s'étiolant progressivement.

— Denys Bouliane, 1997

Although from a Brazilian family, composer **Francisco Ferro** spent his early years in southern France. He studied improvisation for many years as a jazz guitarist, then devoted himself entirely to composition. He moved to Boston in 2006 for his studies, graduated from Berklee College of Music (BM) in 2008, Tufts University (MA) in 2011 and is currently pursuing a Doctorate in Composition at McGill University under the guidance of Chris Paul Harman. Francisco worked with artists such as the "Jack Quartet", members of the "BMOP" and "Sound Icon". His repertoire includes works for chamber groups, ensembles, solo instruments and full orchestra and his works have been performed in the US, France and Brazil. He is now composer-in-residence with the McGill Symphony Orchestra until 2014.

Francisco Ferro : *La solitude de l'Instant Zero*

Several methods of distortion were applied on different structural elements governing this work:

- The distortion of a sound object through multi-layered rhythmic processes.
- The distortion of a timber by the progressive insertion of noise elements.
- The distortion of a pulse by the fluctuation of its velocity, magnitude or direction.

From a metaphorical perspective, certain types of distortions belonging to other fields such as thermodynamics or cognitive psychology served as heuristic models:

- The distortion of a dissipative structure by alteration of its dynamical régime.
- The distortion of our perception of the world by our apprehension about the future.

— Francisco Ferro

Fredrik Gran was born in Stockholm, Sweden. He holds a B.A. and M.A. in composition from the Royal Academy of Music in Stockholm. He writes orchestral, chamber, vocal, electroacoustic and live electronic music. Earlier studies include Musicology at the University of Stockholm, and composition studies at the Academy of Music and Drama in Gothenbourg and at the Gotland School of Music Composition in Visby. Among his teachers is Åke Parmerud, Sven-David Sandström, William Brunson, Henrik Strindberg and Jesper Nordin. He has attended master classes with Natasha Barret, Esa-Pekka Salonen, John Oswald, Trevor Wishart and the Swedish Radio Chöre.

Fredrik's compositions have been performed in the Americas, Europe and Asia, for example, at the SICMF in Seoul, ICMC in Belfast, PBSE in Tokyo, TNM in Weimar, Vilnius Festival Duskomanija, Brighton Soundwave festival, Sound of Stockholm Festival and the Tank concert series in New York. Fredrik has written music for, among others, KammarensembleN, Musica Vitae, The Pearls Before Swine Experience, Stockholm Symphonic Wind Orchestra, cellist Emilie Girard-Charest and the Arkea string ensemble.

He is a member of the Center for Interdisciplinary Research in Music Media and Technology (CIRMMT), International Computer Music Association (ICMA), Elektronmusikstudion (EMS), the Society of Swedish Composers (FST) and Fylkingen. Fredrik is a previous board member of the Society for Electroacoustic Music in Sweden (SEAMS) and cofounder of Klubb Ambush (new music arranger).

Fredrik is currently a doctoral candidate in composition at McGill University, under the guidance of Sean Ferguson.

Many consider **Claude Vivier** the greatest composer Canada has yet produced. Tragically deceased at the age of 34, he left behind some 49 compositions in a wide range of genres, including opera, orchestral works, and chamber pieces. György Ligeti once called Vivier «the finest French composer of his generation.» Born in Montréal, Vivier studied at the Conservatoire de Musique. In the fall of 1976 a visit to Bali caused Vivier to reevaluate his ideas concerning the role of the artist in society, initiating a new period in his stylistic evolution. In the wake of this journey he wrote *Shiraz* (1977) for piano, *Orion* (1979) for orchestra, and his opera *Kopernikus* (1978–79). Above all, it was in his cycle of pieces for voice and instrumental ensemble, particularly *Lonely Child* (1980) and *Prologue pour un Marco Polo* (1981) that Vivier's unique style crystallized. In a *New York Times* profile, Paul Griffiths observed, «The harmonic auras are suddenly more complex, and the fantastic orchestration is unlike anything in Vivier's earlier music, or anyone else's...»

Vivier advocates include Mauricio Kagel, Kent Nagano, Reinbert de Leeuw, David Robertson, and Dawn Upshaw. Vivier's music featured prominently in Holland Festival 2005, and the St. Louis Symphony Orchestra opened its 2005–06 season with *Lonely Child*, with David Robertson conducting and Dawn Upshaw as the soprano soloist. In 2005, the Montréal Symphony Orchestra inaugurated the Claude Vivier National Prize for the best work by a Canadian composer.

— April 2010

Reprinted by kind permission of Boosey & Hawkes

Claude Vivier : *Pulau Dewata* (1977)

Pulau Dewata, whose title means “Island of the Gods” in Indonesian, is a tribute piece to the wonderful Balinese people. The whole piece is merely a melody whose rhythmic language is sometimes drawn from the Balinese rhythmic line. A tribute with memories of this island. The ending of the piece is in fact an exact quotation of the “panjit prana,” the offering dance of the Legong.

I wanted a simple piece: monochrome, a short piece above all full of joy, alternating single melodies—“intervalized”—and complementary melodies in the Balinese style. It is a child's music...

— Claude Vivier

Denys Bouliane is one of those Québécois performers who has looked deeply into cultural difference. Trained in the European tradition as a student of Ligeti, he remains to this day eminently conscious of his North American roots, in all his freshness and all his paradoxes. Without recourse to citation, his music is inspired and testifies to what he perceives as sonic, and musico-linguistic “attitudes” in Québécois culture. With this in mind, we might speak of a “Québécois Ives”. Performances of his music have been given at major European and North American festivals for the past two decades, and are regularly broadcast in North America and throughout Europe, including works commissioned and performed by such Canadian ensembles as the SMCQ (Société de musique contemporaine du Québec), the NEM (Nouvel Ensemble Moderne, Montréal), the Fibonacci Trio and the Bozzini Quartet, New Music Concerts, and Soundstream, as well as by European ensembles, including the Ensemble Köln, Ensemble Modern, MusikFabrik, KlangForum Wien, the Stuttgart Windquintet, the Calamus Quintet (West Germany), the Delta Ensemble and the Nederlands Blazers Ensemble (Amsterdam), the London Sinfonietta, the Nash Ensemble, Lontano and Continuum (London), l'Itinéraire (Paris). Bouliane's music has also been given by major orchestras ranging from the Orchestre symphonique de Québec and the Orchestre symphonique de Montréal, to the Toronto Symphony, Esprit Orchestra, Winnipeg Symphony, National Arts Center Orchestra (Ottawa), Philharmonia Orchestra (London), City of Birmingham Symphony Orchestra, Heidelberg Philharmonisches Orchester, Bochumer Symphoniker, and the WDR Sinfonieorchester amongst others. He is currently Composer-in-Residence at the National Arts Center Orchestra in Ottawa, a position he occupied from 1992 to 1995 at the Orchestre symphonique de Québec and in 1995-96 at the Heidelberg Philharmonisches Orchester in Germany.

In 1995, Bouliane was appointed professor of composition at McGill University in Montréal, and director of the McGill Contemporary Music Ensemble in 1996. Artistic coordinator of the MusiMarch Festival until 2010, Bouliane was also co-artistic director, with Walter Boudreau, of the new Montréal/New Music international biennial festival until 2009.

Source: Documentation Dr. Hermann Conen (Cologne, January 2004)

Denys Bouliane : *Du fouet et du plaisir* (1996-97)

(commissioned by the NEM-Nouvel Ensemble Moderne)

A pleasure that almost hurts...Pain that is almost pleasurable...

Bursts of energy that wear themselves out, that quickly consume themselves.

A song that swells. A voice that branches out and weakens.

Crazy ritornellos and see-saws.

The jug goes so often to the water that in the end it...

Music has long been for me the sound space of my search for identity and the place where its multiple paradoxes are put into context. Many of my works constitute stylistic labyrinths, intentionally provocative, where the discourse constantly short-circuits itself in examining its own immediacy: the music is bouncy, of short gesture, cross-hatched, clashing. But behind this hocus-pocus there was a sort of transformative process in action. I have the curious impression today that the tools that I have crafted over the last twenty years in order to recreate my own sonorous reality from the distortions of our collective memory are beginning to claim their due: they are asking to operate in a manner that is perhaps more organic and on more substantial timescales...they are claiming for themselves their own emotional charge...

Du fouet et du plaisir presents marked and contrasting traits. In the beginning, a sort of hard-edged, foot stomping riff from the bebop movement. Followed by a long, very intense monotonous chant that expands in successive waves until it takes on the appearance of exacerbated complaints. A small *ritornello* will soon move in, leading us to a singing episode of slightly troubled nostalgia. The discourse once again will become more cross-hatched and will be pierced by great plaintive, *glissandi* calls. These elements will then be interlocked, questioning each other, breaking up and progressively wasting away.

— Denys Bouliane, 1997

Le Centre de musique canadienne au Québec est un organisme à but non lucratif au service de la création musicale. Il serait grandement apprécié que vous fassiez inscrire dans le programme du concert la mention suivante :

« Pour le concert de ce soir, le Centre de musique canadienne au Québec a produit les partitions pour l'œuvre

de **Denys Bouliane**
Du fouet et du plaisir

Pour en savoir plus sur sa musique, visiter notre site www.cmcquebec.ca »

Centre de musique canadienne au Québec
1085 Côte du Beaver Hall Suite 200
Montréal QC Canada H2Z 1S5
Tél. : 514 866-3477
Fax : 514 866-0456
quebec@centremusique.ca
www.cmcquebec.ca

PROCHAINS CONCERTS ~ UPCOMING CONCERTS:

Les vendredi et samedi 12 et 13 avril 2013
19h30 - salle Pollack - 12\$

Friday and Saturday, April 12/13, 2013
7:30 pm - Pollack Hall - \$12

Wagner : *Wesendonck Lieder*, WWV9
Soliste : **Annamaria Popescu**, mezzo-soprano
Wagner, arr. Henk de Vlieger : *Parsifal: An Orchestral Quest* (création canadienne)

www.mcgill.ca/music/events

Nous vous remercions de votre présence à ce concert. Si vous voulez recevoir notre calendrier hebdomadaire par courriel, veuillez nous envoyer votre adresse courriel à

On behalf of all who have performed, thank you for attending this concert. To receive a weekly e-listing of similar performances, please send your email to

publicity.music@mcgill.ca

Dons / Donations : 514-398-8153 ou <http://www.mcgill.ca/music/alumni/support>