

John Hollenbeck Large Ensemble

21 OCTOBRE 2015 19h30

Salle Pollack Hall

En association avec la Foundation Daniel Pearl et les Doris Duke Performing Artist Awards et en collaboration avec le Consulat général des États-Unis à Montréal

In association with the Daniel Pearl Foundation and the Doris Duke Performing Artist Awards and in collaboration with the United States Consulate General in Montreal

Schulich en...in Concert

John Hollenbeck Large Ensemble

JC Sanford, chef / conductor

En partenariat avec l'École de musique Schulich de l'Université McGill, le Consulat général des États-Unis à Montréal a le plaisir de dédier ce concert aux Journées mondiales de la musique Daniel Pearl. Les Journées mondiales de la musique Daniel Pearl sont un réseau international de concerts qui utilisent le pouvoir de la musique pour réaffirmer notre engagement envers la tolérance et l'humanité. Ce réseau de concerts fut créé en réponse à l'enlèvement et au meurtre en 2002 de Daniel Pearl, journaliste au Wall Street Journal, par des extrémistes à Karachi, au Pakistan. La famille et les amis de Danny ont décidé de travailler ensemble à l'atteinte d'un monde plus humain. Ils ont mis sur pied la Fondation Daniel Pearl, dont la mission est de promouvoir la compréhension entre les peuples par le biais du journalisme, de la musique et des communications novatrices.

Danny était un musicien talentueux qui se joignait à des groupes de musique partout où il vivait, laissant derrière lui une longue lignée d'amis musiciens partout dans le monde. En mémoire de l'anniversaire de Danny, le 10 octobre, les Journées mondiales de la musique utilisent le langage universel de la musique pour encourager la fraternité à travers les cultures et pour construire une plateforme pour « l'harmonie pour l'humanité ». Depuis leur création en 2002, les Journées mondiales de la musique Daniel Pearl ont inclus la participation de plus de 13 000 performances dans 129 pays.

In partnership with The Schulich School of Music of McGill University, the United States Consulate General in Montreal is pleased to dedicate this concert to Daniel Pearl World Music Days. Daniel Pearl World Music Days is an international network of concerts that use the power of music to reaffirm our commitment to tolerance and humanity. This network of concerts was created in response to the 2002 kidnapping and murder of Wall Street Journal reporter Daniel Pearl at the hands of extremists in Karachi, Pakistan. Danny's family and friends came together to work towards a more humane world, forming the Daniel Pearl Foundation whose mission is to promote cross-cultural understanding through journalism, music, and innovative communications.

Danny was a talented musician who joined musical groups in every community in which he lived, leaving behind a long trail of musician-friends spanning the entire world. Commemorating Danny's October 10th birthday, World Music Days uses the universal language of music to encourage fellowship across cultures and build a platform for "Harmony for Humanity." Since 2002, Daniel Pearl World Music Days has grown to include the participation of more than 11,000 performances in 129 countries.

CONSULATE GENERAL OF THE UNITED STATES
Montreal, Canada

L'ORDRE DE LA PROGRAMME SERA ANNONCÉ DE LA SCÈNE /
PROGRAM ORDER WILL BE ANNOUNCED FROM THE STAGE

SÉLECTIONS D'ŒUVRES / SELECTED WORKS FROM:

From Trees

commandée par / commissioned by the University of the Arts, Philadelphia

Heyoke

par / by Kenny Wheeler, arr. John Hollenbeck
dédiée à / dedicated to Kenny Wheeler & John Taylor

This Kiss

commandée par / commissioned by University of Northern Colorado

A Blessing

commandée par / commissioned by International Association of Jazz Educators Gil Evans Fellowship
enregistrée sur / recorded on *A Blessing*

Music of Life

texte par / text by Hazrat Inayat Khan
enregistrée sur / recorded on *A Blessing*

Eternal Interlude

commandée par / commissioned by Gotham Wind Symphony
enregistrée sur / recorded on *Eternal Interlude*

Perserverance

commandée par / commissioned by Orquestra Jazz de Matosinhos
enregistrée sur / recorded on *Eternal Interlude*

Foreign One

commandée par / commissioned by Scottish National Jazz Orchestra
dédiée à / dedicated to Thelonious Monk et basée sur sa / and based on his composition *Four in One*
enregistrée sur / recorded on *Eternal Interlude*

Wichita Lineman

par / by Jimmy Webb, arr. John Hollenbeck
commandée par / commissioned by the Frankfurt Radio BigBand
enregistrée sur / recorded on *Songs I Like A Lot*)

Constant Conversation

texte par / text by Rumi
enregistrée sur / recorded on *Songs I Like A Lot*)

True Colors

par / by Tom Kelly and Billy Steinberg, arr. John Hollenbeck
commandée par / commissioned by the Frankfurt Radio BigBand
enregistrée sur / recorded on *Songs I Like A Lot*

« John Hollenbeck Large Ensemble »

John Hollenbeck est l'un des rares artistes qui ont réussi à maîtriser l'art de la composition traditionnelle pour big band en franchissant les barrières esthétiques afin de produire une musique résonnant au-delà de la société contemporaine. Sa musique, qui allie un lyrisme pur et poignant à une propulsion rythmique soutenue, démontre avec audace la force avec laquelle un grand orchestre jazz peut exprimer des émotions au-delà des clichés associés à l'époque du swing. Caractérisée par de riches textures orchestrales panoramiques mettant en valeur la voix individuelle des membres de son groupe, sa musique a été très bien accueillie.

Contrairement à la plupart des grands orchestres populaires contemporains, le John Hollenbeck Large Ensemble ne consiste pas en un amalgame aléatoire d'interprètes indépendants : il est composé des meilleurs musiciens de New York. John écrit pour les grands orchestres populaires depuis ses études collégiales à la Eastman School of Music. Il a fondé le John Hollenbeck Large Ensemble en 1998 afin d'écrire un genre de musique différent pour ce type d'orchestre : « J'ai constaté qu'il existait des possibilités encore inexploitées. J'ai également cru que des occasions s'offraient à un groupe de musiciens jouant des instruments traditionnels, mais interprétant de la musique contemporaine. » Il a donc rassemblé des amis musiciens avec qui il avait étudié au collège, puis sélectionné des musiciens et des collègues de New York pour compléter le groupe, ce qui a créé un équilibre subtil fondé sur la camaraderie, l'intégrité et le talent, lui permettant d'interpréter parfaitement l'expression créative de sa musique.

En juin 2015, John Hollenbeck a lancé *Songs We Like A Lot*, son cinquième album de grand ensemble, sous étiquette Sunnyside Records. Il s'agit du deuxième album d'une trilogie arrangée par Hollenbeck, qui comprend des compositions originales rendues célèbres, entre autres, par Cindy Lauper, Daft Punk, The Carpenters, The Fifth Dimension et Pete Seeger. L'album réunit les chanteurs Theo Bleckmann et Kate McGarry, le pianiste Uri Caine et le Frankfurt Radio Big Band, qui en a assuré la commande et enregistrement. Parmi les pièces originales d'Hollenbeck, on compte *The Snow Is Deep on the Ground*, composition d'abord parue sur l'album *What is the Beautiful?* du Claudia Quintet. Bleckmann y chante les paroles du poète Kenneth Patchen dans les deux versions. Une autre pièce d'Hollenbeck, *Constant Conversation*, reprend également les paroles d'un poète mystique du 13e siècle, Rūmī.

En 2013, Sunnyside Records a lancé la prélogie *Songs I Like A Lot* interprétée par les chanteurs Kate McGarry et Theo Bleckmann ainsi que le pianiste Gary Versace. L'album, qui a également été commandé et enregistré par le Frankfurt Radio Big Band, présente une nouvelle version originale de chansons issues d'un vaste ensemble d'univers musicaux. Frank Alkyer de DownBeat a d'ailleurs dit « qu'avec *Songs I Like A Lot*, John Hollenbeck a créé un véritable chef-d'œuvre d'arrangements caractérisant les chansons interprétées, entre autres, par Jimmy Webb, Imogen Heap, Ornette Coleman et Freddie Mercury ». Son arrangement de la pièce *The Moon's a Harsh Mistress* de Jimmy Webb sur cet album a permis à Hollenbeck d'être en lice pour un prix Grammy pour le meilleur arrangement instrumental accompagnant un chanteur.

Le John Hollenbeck Large Ensemble a également reçu une nomination aux Grammy pour le meilleur album jazz d'un grand ensemble grâce à ses premier et deuxième disques, respectivement *A Blessing* et *Eternal Interlude*. Comme l'a mentionné Nate Chinen du New York Times à propos du deuxième disque du groupe, « le batteur et compositeur John Hollenbeck vit dans un monde brillamment moderne, et son deuxième album, *Eternal Interlude* (étiquette Sunnyside), qui met en vedette son grand orchestre, reflète clairement et brillamment sa vision. » En 2006, les compositions d'Hollenbeck ont également été enregistrées par le groupe autrichien Jazz BigBand Graz dans son album primé *Joy and Desire*.

John Hollenbeck Large Ensemble

John Hollenbeck is one of the rare artists who have mastered the tradition of big band composition while crossing aesthetic boundaries and speaking directly to the time we live in today. His music is a daring mix of pure, heart-on-sleeve lyricism and robust rhythmic propulsion, and an audacious example of the power of big band jazz to express emotions well beyond swing-era clichés. His music for this group has earned acclaim for its rich, panoramic orchestral textures that retain the power of its members' individual voices.

Unlike most contemporary big bands, this is no random agglomeration of freelancers – the John Hollenbeck Large Ensemble is an actual band consisting of top New York musicians. John had been writing for big band since he was in college at the Eastman School of Music and eventually formed the John Hollenbeck Large Ensemble in 1998 as an outlet to write the kind of music that wasn't being written for this style of big band: "I saw some things that could be done that weren't being done, and I thought there might be some other possibilities with a group that still has traditional instrumentation, but the music itself is not traditional." He gathered together a core group of musician friends with whom he had studied at Eastman, and then selected a group of New York City musician friends and colleagues to complete the ensemble, creating a fine balance of camaraderie, integrity and talent - the perfect outlet for the creative expression of his music.

Sunnyside Records released John Hollenbeck's fifth large ensemble album, *Songs We Like A Lot* in June 2015, the second of a trilogy of Hollenbeck's arrangements and originals including songs made famous by Cyndi Lauper, Daft Punk, The Carpenters, The Fifth Dimension, Pete Seeger and more. The recording features vocalists Theo Bleckmann, Kate McGarry, pianist Uri Caine, and The Frankfurt Radio Bigband, who commissioned and recorded the album. Among the Hollenbeck originals is *The Snow Is Deep on the Ground*, a composition that originally appeared on the Claudia Quintet's *What is the Beautiful?* Bleckmann sings words by poet Kenneth Patchen in both versions. Another poet's words figure in the Hollenbeck original *Constant Conversation* — those of 13th-century poet and mystic Rūmī.

Sunnyside Records released the prequel, *Songs I Like A Lot* in 2013, featuring vocalists Kate McGarry and Theo Bleckmann, and pianist Gary Versace. The album, also commissioned and recorded by the Frankfurt Radio Big Band, is an exhibition of imaginatively remolded songs from a diverse array of musical worlds. According to DownBeat's Frank Alkyer: "With *Songs I Like A Lot*, John Hollenbeck has created an absolute masterpiece of arranging" and showcases John's arrangements of songs by

Jimmy Webb, Imogen Heap, Ornette Coleman, Freddie Mercury and others. Hollenbeck's arrangement of Jimmy Webb's *The Moon's a Harsh Mistress* from this album was nominated for a 2014 Grammy for Best Instrumental Arrangement Accompanying Vocalist(s).

The John Hollenbeck Large Ensemble's second CD *Eternal Interlude* and their debut CD *A Blessing* also earned Grammy nominations for Best Jazz Large Ensemble Album. As The New York Times' Nate Chinen said of the group's second CD: "The drummer and composer John Hollenbeck inhabits a world of gleaming modernity, and *Eternal Interlude* (Sunnyside), the second album featuring his Large Ensemble, reflects both the clarity and brightness of his vision." Hollenbeck's compositions have also been recorded by Austria's Jazz BigBand Graz on 2006's critically acclaimed *Joys and Desires*.

John Hollenbeck, compositeur et percussionniste est une figure connue dans les mondes du jazz et de la nouvelle musique, a acquis une renommée internationale en tant qu'un des éléments moteurs de l'inclassable Claudia Quintet et de l'ambitieux John Hollenbeck Large Ensemble, autant de groupes issus du jazz, de la musique du monde et de la composition contemporaine. Il intègre sa grande passion pour la composition contemporaine et la pratique spirituelle à un langage musical accessible, expressif et avant-gardiste.

Il a été quatre fois finaliste aux Grammy, notamment pour le meilleur album jazz d'un grand ensemble pour ses albums *A Blessing* et *Eternal Interlude*; pour sa composition *Falling Men* parue sur l'album *Shut Up and Dance*; ainsi que pour l'arrangement de la pièce *The Moon's a Harsh Mistress* de Jimmy Webb qu'il a signée sur l'album *Songs I Like a Lot*. Il a collaboré avec de nombreux grands musiciens du monde, y compris Bob Brookmeyer, Fred Hersch et Tony Malaby, en plus d'être reconnu dans les cercles de nouvelle musique pour sa collaboration de longue date avec Meredith Monk et son projet récent de concert avec l'Ensemble Cairn de France.

Parmi les honneurs les plus importants que John a reçus, mentionnons la bourse Guggenheim de 2007, le prix Jazz Vanguard de l'ASCAP de 2010 et le Doris Duke Performing Artist Award en 2012. Il a produit un grand ensemble d'œuvres, qui lui ont notamment été commandées par Bang on a Can All-Stars, l'Ethos Percussion Group, la University of Rochester, le Melbourne Jazz Festival, l'Orchestre National de Jazz et le Frankfurt Radio Big Band. Depuis 2005, il occupe le poste de professeur de batterie et d'improvisation jazz au Jazz Institute Berlin, et s'est joint en 2015 à l'École de musique Schulich de l'Université McGill.

•••••

Genre-crossing composer/percussionist **John Hollenbeck**, renowned in both the jazz and new- music worlds, has gained widespread recognition as the driving force behind the unclassifiable Claudia Quintet and the ambitious John Hollenbeck Large Ensemble, groups with roots in jazz, world music, and contemporary composition. He integrates his deep interest in contemporary composition and spiritual practice into a musical language that is as accessible and expressive as it is advanced.

He has earned four Grammy nominations for Best Jazz Large Ensemble Album for his albums *A Blessing* and *Eternal Interlude*; for his composition *Falling Men*, from the album *Shut Up and Dance*; and for his arrangement of Jimmy Webb's *The Moon's a Harsh Mistress*, from the album *Songs I Like a Lot*. He has worked with many of the world's leading musicians in jazz including Bob Brookmeyer, Fred Hersch, and Tony Malaby, and is well known in new-music circles for his longtime collaboration with Meredith Monk and for his recent work with Ensemble Cairn of France.

John's most notable awards include a 2007 Guggenheim Fellowship, the 2010 ASCAP Jazz Vanguard Award, and a 2012 Doris Duke Performing Artist Award. He has created an extensive body of work including commissions by Bang on a Can All-Stars, Ethos Percussion Group, University of Rochester, Melbourne Jazz Festival, Orchestre National de Jazz, and Frankfurt Radio Big Band. Since 2005, he has been a professor of Jazz Drums and Improvisation at the Jazz Institute Berlin and in 2015 joined the faculty of McGill University's Schulich School of Music.

John Hollenbeck Large Ensemble

JC Sanford, chef / conductor

*flûte, saxophones alto et soprano /
flute, soprano & alto saxophone*

Ben Kono

*clarinette, saxophone ténor /
clarinet, tenor saxophone*

Jeremy Viner

*saxophones ténor et soprano /
tenor & soprano saxophone*

Tony Malaby

*saxophones ténor et soprano, flûte, cor anglais /
tenor & soprano saxophone, flute, english horn*

Dan Willis

*clarinette basse et contrebasse, saxophone basse /
bass & contra-alto clarinet, bass saxophone*

Bohdan Hilash

trombones

Mike Christianson

Alan Ferber

Curtis Hasselbring

Mark Patterson

trompettes et bugles / trumpets & flugelhorns

John Bailey

Dave Ballou

Matt Holman

Jon Owens

*basses électrique et acoustique /
electric and acoustic bass*

Greg Chudzik

batterie / drums

John Hollenbeck

piano et claviers / piano & keyboards

Fabian Almazan

mallet percussion

Patricia Franceschy

voix / voice

Theo Bleckmann

son / sound

Stephan Dyachkovskiy

DORIS DUKE
PERFORMING ARTIST
AWARDS

*Cette performance est rendue possible en partie par le programme Doris Duke Performing Artist Awards /
This performance is made possible in part by the Doris Duke Performing Artist Awards program*

L'École de musique Schulich de l'Université McGill et le Fondation Daniel Pearl souscrivent à des valeurs communes d'équité, d'excellence et d'ouverture sur le monde. Il était donc tout naturel d'accepter l'invitation du Consulat général des États-Unis à nous associer à la Fondation pour le concert de ce soir.

Au nom du doyen de l'École de musique Schulich, M. Sean Ferguson, et de tous les membres du personnel et des étudiants de notre faculté j'exprime le souhait que chacune des notes du concert du John Hollenbek Large Ensemble puissent contribuer à la paix dans le monde et qu'elles éclairent de leurs feux, la mémoire du journaliste et musicien Daniel Pearl.

Bonne soirée,

Michel Létourneau,
Directeur des communications et production

•••••

The Schulich School of Music of McGill University and the Daniel Pearl Foundation share common values of fairness, excellence and an open world view. Because of this, the invitation to participate in commemorative activities which came from the U.S. Consulate General is most welcome and we are happy to collaborate with the Foundation for tonight's concert.

On behalf of Sean Ferguson, Dean of the Schulich School of Music, as well as that of staff and students of our faculty, I would like to express our collective desire that each note of tonight's concert given by the John Hollenbeck Large Ensemble will help to contribute to world peace, and that through music the memory of journalist and musician Daniel Pearl will shine brightly.

Good evening,

Michel Létourneau,
Director of Communications and Production