

Le samedi 13 novembre 2021
à 19 h 30

Saturday, November 13, 2021
7:30 p.m.

live@CIRMMT

avec / with

Ensemble de musique contemporaine de McGill **McGill Contemporary Music Ensemble**

Guillaume Bourgogne,
directeur artistique et chef / artistic director and conductor

道 (Tao)

Traduttore, Traditore (2021)

*Francis Battah
(n. en / b. 1995)

Kelly Lin,
étudiante en direction au deuxième cycle / master's student in conducting

Le Plein du Vide (1996)

pour ensemble et électronique / for ensemble and electronics

Xu Yi
(n. en / b. 1963)

Music for Seven (1984)

John Cage
(1912 -1992)

Wheel of Emptiness (1997)

pour ensemble et électronique / for ensemble and electronics

Jonathan Harvey
(1939-2012)

ENSEMBLE DE MUSIQUE CONTEMPORAINE DE MCGILL
MCGILL CONTEMPORARY MUSIC ENSEMBLE

Guillaume Bourgogne, directeur artistique et chef / artistic director and conductor

flûtes / flute

Alex Huyghebaert
Prasanna Mohile
Gwenna Pirozzi
Graeme Scott

hautbois / oboe

Shoshana Klein
Mahshad Nadalian
Tai Yokomori

clarinettes / clarinet

Louis-Benoît Caron
Victor Mangas
Patrick Prentice

basson / bassoon

Jordan Potter

cor / horn

Natalie Sweasy

trompettes / trumpet

Caleb Dixon
Madeline Hay

trombones / trombone

Gabriel Luciano-Carson
Jack Price

percussions / percussion

Charles Chiovato Rambaldo
Stuart Jackson
Rahul Ranganathan Vanamali

pianos / piano

Nicholas Brewer
Tatyana Palmer
Ying Zhang

violons / violin

Jeanne-Sophie Baron
Janel Liang

altos / viola

Richard Davis
Danielle Greene
Leo Purich

violoncelles / cello

Alistair Mariz
Julian Shively

contrebasse / double bass

Nicolas Pura

électronique / electronics

Quentin Lauvray

Gérant de l'ensemble, musicothécaire / Ensemble Manager and Librarian: Shoshana Klein

Assistant administratif / Administrative Assistant: Frédéric-Alexandre Michaud

*Bibliothécaire, matériel d'orchestre / Performance Librarian,
Gertrude Whitley Performance Library: Geneviève Beaudry*

Coordonnatrice des ressources d'ensembles / Ensemble Resource Supervisor: Christa Marie Emerson

Assistante aux ressources d'ensembles / Ensemble Resource Assistant: Bailey Wantuch

Conception du programme / Program: Ensemble Amis Plus

Traduttore, Traditore (2021)

On connaît la célèbre expression Traduttore, Traditore, Traduire c'est trahir. Elle résume l'ingrate tâche incombant aux traducteurs de restituer le sens original d'un texte dans une autre langue. Un tel adage pourrait-il s'appliquer à la musique? Si plusieurs langues musicales cohabitaient dans une seule œuvre, on pourrait imaginer le compositeur comme une sorte d'interprète guidant l'auditeur d'une langue à l'autre par le biais d'une traduction musicale. Mais la tâche n'est pas sans risques! Ces multiples va-et-vient entre les langues musicales engendrent de drôles de distorsions, d'anamorphoses, de prismes déformants. Parfois même, il arrive au traducteur de perdre le contrôle sur son matériau, ce qui le conduit à un point de rupture : c'est la trahison, par laquelle le sens original de la musique est totalement transformé. Dans *Traduttore, Traditore*, ces multiples langues musicales sont suggérées par la rencontre de plusieurs systèmes d'intonation : juste, pythagoricien et tempérament égal. Cette cohabitation est rendue possible par l'utilisation de trois claviers électroniques de référence, dont les instrumentistes peuvent changer l'intonation en temps réel, servant ainsi de guide aux autres musiciens. Du choc de ces systèmes naissent des musiques aux multiples couleurs, références et associations, avec leurs carrures et leurs trajectoires propres. Quel serait le propos qui circule au gré de ces métamorphoses?

– Francis Battah

Le Plein du Vide (1996)

Commande de l'État français et de L'EOC / GRAME – Réalisation musicale GRAME, centre national de création musicale – Festival Musique en Scène 1997 – Lyon

Ce rêve de Tchouang-tseu initial évoque trois textes du philosophe sur la nature du Vide, source de toute chose, et sur son potentiel créateur. Une trompette se cache derrière un rideau, véritable instrument acousmatique, entouré de 12 instruments visibles, tandis que deux autres instruments solistes, l'alto et le violon, sont assis dans le parterre. La compositrice utilise ici sa technique d'amplification orchestrale, combinant des instruments sur scène et leurs échos enregistrés et retravaillés avec différentes techniques de studio. Huit haut-parleurs sont disposés sur scène et dans le public afin de créer des plans sonores fluides. Élaboration harmonique fine, rôle dynamique des timbres, utilisation des micro-intervalles, constructions rythmiques à base de proportions et de symétries, toutes les signatures musicales de la compositrice sont présentes. Tour à tour statique et animée, lente et tendue, la pièce est faite de nuages

Traduttore, Traditore (2021)

We know the famous expression Traduttore, Traditore, Translator, traitor. It describes the thankless task incumbent on translators to restore the original meaning of a text in another language. Could such an adage apply to music? If several musical languages coexisted in a single work, one could imagine the composer as a kind of interpreter guiding the listener from one language to another by means of a musical translation. But the task is not without risks! These multiple back and forths between musical languages generate strange distortions, anamorphoses, deforming prisms. Sometimes it even happens that the translator loses control over his material, which drives him to a breaking point: it is a trahison, by which the original meaning of the music is totally transformed. In *Traduttore, Traditore*, these multiple musical languages are suggested by the meeting of several systems of intonation: just, Pythagorean and equal temperament. This cohabitation is made possible by the use of three reference electronic keyboards, whose instrumentalists can change the intonation in real time, thus serving as a guide for other musicians. From the clash of these systems, musics with multiple colors, references and associations are born, with their own form and trajectories. What would be the message that circulates through these metamorphoses?

– Francis Battah

Le Plein du Vide (1996)

Commissioned by the French State and L'EOC / GRAME – Musical production GRAME, centre national de création musicale – Festival Musique en Scène 1997 – Lyon

This initial Zhuangzi dream (part of Xu Yi's cycle *Les Rêves de Tchouang-tseu*) evokes three texts by the philosopher on the nature of the Void, the source of all things, and its creative potential. A trumpet is hidden behind a curtain, a truly acousmatic instrument, surrounded by twelve visible instruments on stage, while two other solo instruments, the viola and the violin, are seated in the audience. The composer uses her technique of orchestral amplification, combining instruments on stage and their echoes recorded and reworked with different studio techniques. Eight loudspeakers are placed on stage and around the audience to create fluid planes of sound. All of the musical signatures of the composer are present: detailed harmonic elaboration, dynamic role of timbres, use of micro-intervals, and rhythmic constructions based on proportions and symmetries. Alternately static and animated, slow

sonores aux éclairages changeants, insaisissables comme de la fumée, hantée par le mystérieux appel de notes répétées.

– Martin Laliberté

Music for Seven (1984)

Chaque partie est une suite de pièces et d'interludes. Chaque pièce est écrite sur deux systèmes. Elles doivent commencer et se terminer à n'importe quel moment dans la limite des intervalles de temps indiqués. L'œuvre est composée de l'une ou l'autre des deux types de musique : a) un seul son tenu piano, précédé et suivi d'un silence, et répété un nombre indéterminé de fois, et b) un certain nombre de sons écrits en notation proportionnelle (espace = temps), à ne pas répéter, caractérisés par une des hauteurs, dynamiques, timbres et durées différentes, dans une intervalle de hauteurs défini. Les notes avec hampes doivent être jouées aussi legato que possible. Chaque interlude (chacun d'une durée définie de cinq, dix ou quinze secondes) doit être joué librement en ce qui concerne la dynamique et la durée de chaque son, normalement en ce qui concerne le timbre, mais dans les limites du cadre temporel indiqué, et en suivant le phrasé indiqué.

– John Cage

trad. Frédéric-Alexandre Michaud

Wheel of Emptiness (1997)

Commande de l'ensemble Ictus

Wheel of Emptiness cherche à réconcilier des éléments musicaux fluides et quasiment chaotiques avec des objets froids et discrets, sans rapport entre eux mais répétés selon un même modèle. Il en ressort des formes de subjectivité et d'objectivité qui visent à transcender leur relation purement dialectique. La conception harmonique est basée sur l'idée de « spectre comprimé » que l'on retrouve dans mes autres œuvres récentes. Les sons microtonaux résultant de cette compression sont soutenus par un échantillonneur, qui intégré dans l'ensemble, fournit toutes les hauteurs du spectre sonore, en général sous forme de vagues qui ne cessent de tourner. Lors de l'élaboration de cette pièce, la notion bouddhiste du vide régnait dans mon esprit.

– Jonathan Harvey

programme du concert de l'Académie d'Eté, Ircam, 24 juin 1998

and tense, the piece is made up of clouds of sound transformed by changing lighting, elusive as smoke, haunted by the mysterious call of repeated notes.

– Martin Laliberté

trans. Frédéric-Alexandre Michaud

Music for Seven (1984)

Each part is a sequence of pieces and interludes. Each piece is written on two systems. It begins and ends at any time within the time brackets given. It is made up of one or the other or of both of two kinds of music: a) a single held tone p, preceded and followed by silence, repeated any number of times, and b) a number of tones in proportional notation (space = time), not to be repeated, characterized by a variety of pitches, dynamics, timbres and durations within a limited range. Beamed notes are to be as legato as possible. Each interlude (five, ten, or fifteen seconds in total duration) is to be played freely with respect to dynamics and the durations of single notes, normally with respect to timbre, but within the time length given, and following the phrasing given.

– John Cage

Wheel of Emptiness (1997)

Commissioned by the Ictus Ensemble

Wheel of Emptiness is an attempt to reconcile flowing almost chaotic music and cool, discrete objects, which have no connection with each other, but which repeat in a repetitive pattern. 'Subjective' and 'objective' are in dialectic and ultimately transcended. From a technical point of view, the harmony is based on a modulating sequence of "equal addition compressed spectra", like my other recent works. The microtones are supported by a sampler in the ensemble which plays the spectra, usually in sea-wave patterns wheeling round and round. The Buddhist notion of emptiness was foremost in my mind.

– Jonathan Harvey

Summer Academy concert program, Ircam, June 24, 1998

Francis Battah, compositeur / composer

Francis Battah est un compositeur montréalais. Après des études collégiales en piano classique et jazz, Francis étudie la composition auprès de Denys Bouliane, Alan Belkin, Denis Gougeon et Ana Sokolović, à l'Université McGill et à l'Université de Montréal. Ses œuvres pour instruments solos, ensembles de chambre et orchestre ont été jouées à de multiples occasions, notamment lors du Bozzini Vancouver Lab, du Concours de musique du Canada, du Prix d'Europe, des résidences de composition de l'Orchestre de la Francophonie, du Festival Soir, des soirées création de la Société de Concerts de Montréal et du Laboratoire de musique contemporaine de Montréal. Francis a reçu plusieurs commandes d'interprètes tels que Louis-Philippe Bonin, Charlotte Layec, Philippe Prud'homme, Michel Raymond, Bakarlari et le Trio Émerillon. À l'automne 2017, l'Orchestre de l'Agora a interprété l'une de ses pièces dans le cadre d'une campagne de financement pour la fondation des Porteurs de musique. La pièce, *Kiwis and Men*, écrite avec le soutien du Conseil des arts du Canada, a permis à Francis de remporter le Prix collégien de musique contemporaine 2019. En février 2018, son mélodrame pour piano, violon, violoncelle et narrateur, composé en 2015, sur des poèmes de Pierre Nepveu été présenté dans cinq Maisons de la culture, dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée. En 2019, Francis remporte un troisième prix au Concours international Antonín Dvořák à Prague, ainsi qu'un prix spécial pour la meilleure fugue. Il remporte également plusieurs prix au concours de composition de la Fondation SOCAN : troisième prix catégorie solo/duo (2020), premier prix pour la musique de chambre (2021) et le Grand Prix 2021. Francis est lauréat du Concours de composition de l'Orchestre métropolitain l'Héritage de Beethoven, avec sa pièce *Prélude aux paysages urbains*, qui sera dirigée par Yannick Nézet-Séguin.

Francis Battah is a Montreal-based composer. After graduating in classical and jazz piano, Francis studied composition with Denys Bouliane, Alan Belkin, Denis Gougeon, and Ana Sokolović, at McGill University and the Université de Montréal. His works for solo instruments, chamber ensembles and orchestra have been performed on numerous occasions, including the Bozzini Vancouver Lab, the Canadian Music Competition, the Prix d'Europe, the composition residency of the Orchestre de la Francophonie, the Soir Festival, and events from La Société de Concerts de Montréal, and the Montreal Contemporary Music Lab. Francis has received several commissions from performers such as Louis Philippe Bonin, Philippe Prud'homme, Michel Raymond, Bakarlari and the Trio Émerillon. In the fall of 2017, the Orchestre de l'Agora performed one of his works, as part of a fundraising campaign for the Les Porteurs de Musique foundation. The work, *Kiwis and Men*, written with the support of the Canada Council for the Arts, allowed Francis to win the Prix collégien de musique contemporaine 2019. In February 2018, his melodrama for piano, violin, cello and narrator, composed in 2015 on poems by Pierre Nepveu has been presented in five Maisons de la culture, as part of the Conseil des arts de Montréal on tour. In 2019, Francis won a third prize at the Antonín Dvořák International Composition Competition in Prague, as well as a special prize for the best fugue. He also won several prizes in the SOCAN Foundation's composition competition: third prize in the solo / duo category (2020), first prize for chamber ensemble (2021), and the 2021 Grand Prize. Francis is the winner of the Orchestre Métropolitain L'héritage de Beethoven composition competition, with his piece *Prélude aux paysages urbains*, that will be conducted by Yannick Nézet-Séguin.

À PROPOS DE L'ENSEMBLE DE MUSIQUE CONTEMPORAINE DE MCGILL
ABOUT THE MCGILL CONTEMPORARY MUSIC ENSEMBLE

L'Ensemble de Musique Contemporaine de McGill (CME) est un orchestre de chambre de haut niveau entièrement dédié au répertoire des 20ème et 21ème siècles. Les premiers concerts du CME ont lieu en 1970, sous la direction artistique de Rick Lawton et Eugene Plawutsky, puis de Bruce Mather à partir de 1986. En 1996, les activités de l'Ensemble s'intensifient sous l'impulsion du compositeur et chef d'orchestre Denys Bouliane, puis le chef d'orchestre Guillaume Bourgogne en devient le directeur artistique en 2013. Avec quatre programmes par saison, le CME promeut la musique nouvelle canadienne et internationale. Son objectif est de transmettre la connaissance du répertoire de la musique contemporaine et d'enseigner les techniques de jeu les plus récentes utilisées par les compositeurs. Les concerts se déroulent habituellement dans la salle Pollack ou dans la Studio multimédia (MMR) de l'école de musique Schulich. La programmation du CME présente les chefs-d'œuvre du siècle passé ainsi que des œuvres récentes des compositeurs les plus en vue du monde entier. L'Ensemble joue les créations de quatre compositeurs en résidence par saison, et collabore avec des compositeurs canadiens et étrangers de premier plan, ainsi que les professeurs de composition de l'école de musique Schulich. L'Ensemble de musique contemporaine de McGill participe à de nombreux projets de recherche et symposiums dans les domaines de la technologie, de la composition et de la musicologie.

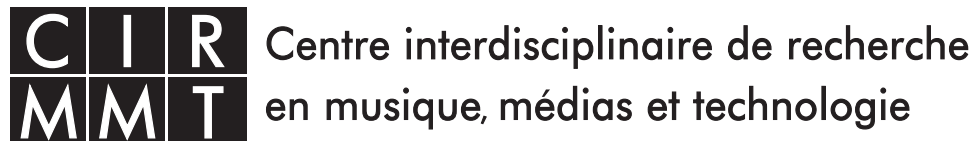
The McGill Contemporary Music Ensemble (CME) is a high-level chamber orchestra dedicated entirely to 20th and 21st century repertoire. Founded in 1970, it was first directed by Richard Lawton and Eugene Plawutsky (1970-1986), then by Bruce Mather (1986-1996), and from 1996 to 2013, composer and conductor Denys Bouliane provided the impetus for its activities to expand and intensify. Conductor Guillaume Bourgogne became the Artistic Director of CME in 2013. With four programs per season, the ensemble promotes both Canadian and international new music. Its objective is to transmit knowledge of new music repertoire and teach the many playing techniques used by contemporary composers. Concerts usually take place in Pollack Hall or the Music Multimedia Room (MMR) at the Schulich School of Music, programming masterworks from the past century as well as recent pieces by world-renowned composers. The CME premieres new works by four composers-in-residence each year and collaborates with prominent Canadian and international composers, including Schulich's composition faculty. They are also involved with a wide variety of research projects and symposia in the fields of technology, composition, and musicology.

– trad. Ariadne Lih

ÉQUIPE DE PRODUCTION
PRODUCTION TEAM

Seungwoo Han, Fan Jiang, Carolina Rodriguez CIRMMT	Caméras / Cameras
Antoine Gallois	Réalisateur d'audio / Audio Recording
Antoine Gallois	Réalisateur / Director
Liz Bellotti	Facilitateur de production vidéo / Video Production Facilitator
George Massenburg	Facilitateur de webdiffusion / Webcast Facilitator
Serge Filliatrault	Directeur de la production vidéo / Director of Video Production
Département des communications et de la production / Communications and Production Department	Gérant, scène et productions / Manager, Operations & Stage
Ensemble Amis Plus	Logistique, publicité et marketing / Logistics, Publicity, and Marketing
	Conception du programme / Program

Fabrice Marandola	Directeur / Director
Philippe-Aubert Gauthier	Directeur associé, Recherche artistique / Associate Director, Artistic Research
Jérémie Voix	Directeur associé, Recherche scientifique et technologique / Associate Director, Scientific & Technological Research
Julien Boissinot	Responsable technique et systèmes / Systems and Technical Manager
Yves Méthot	Technicien électronique / Electronics Coordinator
Sylvain Pohnu	Assistant technique de production / Technical Production Assistant
Lea St-Arnaud-Boffa	Administratrice du centre de recherche / Research Centre Administrator
Les Friesen	Coordinateur des événements / Events Coordinator

La série de performance live@CIRMMT est rendue possible grâce à une subvention de la Fondation Maurice-Pollack, de la Fondation canadienne pour l'innovation, du gouvernement du Québec, du FRQ-SC, du FRQ-NT et du Conseil de recherches en sciences humaines.

The *live@CIRMMT* Performance Series is made possible by funding from the Fondation Maurice-Pollack, the Canadian Foundation for Innovation, the Government of Québec, FRQ-SC, FRQ-NT, and the Social Sciences and Humanities Research Council .

Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada

Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada

