

NOUVEL ENSEMBLE MODERNE
BY RESIDENCE À L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Nouvel Ensemble Moderne

f r u m
2000
/2002

Direction/Directed by **LORRAINE VAILLANCOURT**

ADELAIDE 2000 ▶ MONTRÉAL 2002

ACD2 2328

2 CD

ATMA

Classique

Nouvel Ensemble Moderne

Sous la direction de / Conducted by **LORRAINE VAILLANCOURT**

CD1 ▶ Forum 2000 ▶ Adelaide

Dominik Karski (Pologne, Poland, 1972)

1 Les éruptions du rêve (1999) 10:25

Brian Current (Canada, 1972)

2 For the Time Being (1999) 13:12

Juliana Hodkinson (Angleterre, England, 1971)

3 Some reasons for hesitating (1999) 12:06

Luis Tinoco (Portugal, 1969)

4 Antipode (1999) 8:35

Enregistré le 18 mars 2000 au Elder Hall de l'Université d'Adélaïde dans le cadre du Telstra Adelaide Festival of Arts 2000.
Recorded on March 18, 2000 at Elder Hall, University of Adelaide for the Telstra Adelaide Festival of Arts 2000.

DOMINIK KARSKI (POLOGNE-AUSTRALIE, 1972)

Né en Pologne en 1972, Dominik Karski est un jeune compositeur australien talentueux. Sa participation au Forum 2000 du Nouvel Ensemble Moderne (NEM) ainsi que plusieurs prix le font remarquer : Concours international des jeunes compositeurs Andrzej Panufnik (Cracovie, Pologne, 2001) pour *Threads of Fate*; Australian Broadcasting Corporation pour *Floating on the River of Time* (1998).

Il a composé notamment pour l'Orchestre symphonique du Queensland (*Streaming Voices*), pour l'ensemble Coruscations avec une subvention du Ian Potter Music Commissions (1999) et pour Joan Wright, contrebassiste de l'ensemble ELISION. Il participe en 1997 à l'Australian Composers' Orchestra Forum avec l'Orchestre symphonique de Tasmanie et aux Rencontres de musique nouvelle du Domaine Forget (Canada) avec le NEM.

Dominik Karski a étudié la composition avec Brian Howard (conservatoire d'Australie occidentale), Stephen Cronin et Gerard Brophy (conservatoire du Queensland). Il explore en profondeur les techniques de jeu afin d'exprimer l'intensité intérieure et l'expressivité de son instrumental. Composée pour le NEM, son œuvre *Les éruptions du rêve* est caractéristique de son style.

LES ÉRUPTIONS DU RÊVE (1999)

«Je me suis laissé envahir par les tourments de mon imagination et les surprises qu'elle m'a réservées à travers mon crayon.»
Odilon Redon, *À soi-même*

Les instruments de l'ensemble sont utilisés comme des couleurs qui interagissent de différentes manières (en se mélangeant ou en s'opposant), créant un monde de sons qui évolue au hasard des combinaisons. Hasard et irrégularités ont déterminé la forme générale de l'œuvre. Il en résulte que celle-ci échappe à toute tentative de définition. La matière est unifiée grâce à la cohérence des mouvements musicaux mais, en même temps, il existe une disparité entre les textures relativement fines et le caractère direct des «actions» instrumentales qui transmettent un peu de la profondeur et de l'intensité des «tourments» et des «surprises» oniriques de Redon.

DOMINIK KARSKI

BRIAN CURRENT (CANADA, 1972)

Brian Current a obtenu son baccalauréat en composition à l'université McGill où il a étudié avec John Rea et Bengt Hambreus. Il a également terminé un Doctorat dans la même discipline à l'université de Californie (Berkeley).

Parmi les distinctions et les récompenses qui ont souligné la qualité de son œuvre, mentionnons les prix de la SOCAN, du Conseil des Arts du Canada, du Polish International «Music and Play» ainsi que la sélection (dans la catégorie «Jeunes compositeurs») de la Tribune internationale des compositeurs de l'UNESCO (Paris) en 2001. Sa musique a été jouée et diffusée dans plus de 35 pays. Le compositeur a travaillé avec des ensembles de renommée internationale tels que l'ensemble SIRIUS, le New Millennium Ensemble et l'Ensemble Intercontemporain.

FOR THE TIME BEING (1999)

For the Time Being a été composée à Berkeley, Californie, avec l'aide du Conseil des Arts du Canada.

Les trois sections sont presque d'égale longueur. La première partie ralentit peu à peu, la deuxième reprend de la vitesse, alors que la troisième garde un rythme stable, réconciliant les deux parties précédentes. Chacune des trois sections culmine sur un *tutti*, tourbillon de gestes qui plongent dans des accords majeurs et en émergent, par à-coups. Les accords ici n'ont pas de fonction harmonique, mais sont plutôt utilisés pour leur résonance familière.

Quant au titre *For the Time Being*, il me semblait approprié et amusant à cause du triple sens du temps, de l'être et l'instant présent qu'il suggère. Mais je crois qu'il fait essentiellement référence à l'«être», qu'il signifie «pour le temps que nous sommes, que nous existons». *For the Time Being* est une réflexion sur un moment et un lieu, un ici et un maintenant à l'intérieur desquels les choses se modifient jusqu'à nous paraître incontrôlables. Sous la surface, des voix crient.

BRIAN CURRENT

JULIANA HODKINSON (ANGLETERRE, 1971)

Née en Angleterre en 1971, Juliana Hodkinson étudie la composition au Danemark, et détient des maîtrises de l'université de Cambridge (musique, philosophie) et Sheffield (japonais). Après des résidences à Tokyo et à Mons, en Belgique, elle est actuellement directrice artistique d'Ensemble 2000 à Arhus.

Sa musique convient aux contextes les plus variés : concerts de musique contemporaine, théâtre musical, performances et installations. Juliana se consacre à l'exploration des possibilités d'interaction en concert entre les musiciens ainsi qu'entre son et image. Sa musique est «remplie de sons étranges» et souvent qualifiée de «secrète», «intense» et

«austère». Elle a composé pour de nombreux ensembles et orchestres et ses œuvres sont interprétées régulièrement en Europe. Ses travaux récents portent sur des projets multidisciplinaires (associant musique contemporaine, projections de film et de diapositives, textes et théâtre), tels que *All the time* (Copenhague, 2001) et *Maps*, en collaboration avec le compositeur australien David Young (*Maps Part 1*, Melbourne, Australie, 2000 et *Maps Part 2*, Copenhague, 2002).

SOME REASONS FOR HESITATING (1999)

La cohésion de la pièce *Some reasons for hesitating* est assurée non par le truchement d'une ponctuation verticale du temps (une unité de mesure, des barres de mesure, etc.) ni grâce à la présence d'un chef d'orchestre, mais bien par un réseau de signaux locaux interdépendants, de sorte que les éléments qui composent la partie de chaque musicien — fragmentés et incohérents pris isolément — sont conçus pour donner le départ aux autres musiciens. Ainsi, l'organisation de l'ensemble consiste en un morcellement d'éléments apparemment inertes, informes, dotés de soi d'une information ou d'une signification minimale, qui prendront tout leur sens une fois réunis.

L'absence d'un cadre commun qui servirait à contenir les sons et les silences résulte en une sorte d'attente singulière dans laquelle même le musicien silencieux est constamment confronté à la possibilité que cette attente soit interrompue de façon imprévisible. Ce type de communication entre les musiciens présente l'avantage d'accroître l'intensité des silences et des attentes; par contre, on s'expose au risque de rater un signal de départ, surtout parce que les sons, très souvent, sont faibles et instables. De tels phénomènes sont des signes audibles qui confirment que l'interprétation est un acte de création, reliant l'écoute et l'action dans un processus fragile et sensible qui exige des ajustements et des rajustements constants.

JULIANA HODKINSON

LUIS TINOCO (PORTUGAL, 1969)

Luis Tinoco étudie au Collège de musique de Lisbonne avec Antonio Pinho Vargas et Christopher Bochmann. Il obtient ensuite une bourse pour terminer sa maîtrise à l'Académie royale de musique de Londres, avec Paul Patterson et Robert Saxton. Il participe à des séminaires, entre autres avec Sir Harrison Birtwistle, Franco Donatoni et Sir Richard Rodney Bennett. Il reçoit plusieurs prix, dont le prix du Concours de composition du Galliard Ensemble et le prix de la Jeune révélation Ribeiro da Fonte/Ministère portugais de la Culture.

Il enseigne actuellement la composition et l'analyse au Collège de musique de Lisbonne et assure la direction artistique d'OrchestrUtopica. Ses œuvres sont jouées au Portugal, au Royaume-Uni, en France, au Canada et aux États-Unis par de nombreux ensembles, dont le Quatuor à cordes Arditti, l'Ensemble Galliard, le Nouvel Ensemble Moderne et l'Ensemble Remix. Ses pièces *String Quartet* (1995) et *Autumn Wind* (1998) enregistrées respectivement par le Quatuor Arditti et l'Ensemble Galliard sont disponibles sur CD. Luis Tinoco remercie le ministère portugais de la culture pour son soutien.

ANTIPODE (1999)

Composer une pièce qui sera créée très loin de l'endroit où je l'écris a été une expérience entièrement nouvelle pour moi. Je ne pensais pas que cette considération affecterait l'écriture de l'œuvre elle-même, mais j'ai soudain compris que ce voyage à l'autre bout du monde devenait, d'une manière presque obsessive, l'idée maîtresse de la pièce. L'œuvre est donc divisée en deux mouvements contrastants bien que reliés entre eux : le premier est très dynamique et vif, le second est d'un style très calme et paisible, évoluant vers une section finale qui reprend des éléments du premier mouvement, dans une fusion graduelle des contrastes de l'œuvre.

LUIS TINOCO

DOMINIK KARSKI (POLAND, 1972)

Dominik Karski, born in Poland in 1972, is an emerging Australian composer. He participated in Forum 2000 with the Nouvel Ensemble Moderne and has been awarded several prizes: International Andrzej Panufnik Young Composers' Competition (Krakow, Poland, 2001) for *Threads of Fate*; Australian Broadcasting Corporation for *Floating on the River of Time* (1998).

He has composed for the Queensland Symphony Orchestra (*Streaming Voices*), the 1999 Ian Potter Music Commissions, and double bassist Joan Wright from ELISION ensemble. He also participated in the 1997 Australian Composers' Orchestra Forum with the

Tasmanian Symphony Orchestra, and in the New Music Symposium with the NEM at the Domaine Forget (Canada). Various orchestras and ensembles have performed his works in Australia and Canada.

Dominik studied composition with Brian Howard (West Australian Conservatorium), Stephen Cronin, and Gerard Brophy (Queensland Conservatorium). His music is characterized by an in-depth exploration of instrumental techniques in order to bring out the inner intensity and expressiveness of acoustic sound, as exemplified in *Les éruptions du rêve*, composed for the NEM.

LES ÉRUPTIONS DU RÊVE (1999)

"I submitted to the torments of my imagination and the surprises she gave me under my pencil."

Odilon Redon, *To Myself*

The instruments of the ensemble were thought of as colours that would interact with each other in various ways (blending together or colliding), and creating a sound world that evolved through permuting random combinations of colours. The concepts of randomness and unevenness have determined the overall form, as a result of which the work escapes any attempt to define it. The material is unified through a consistency of musical gestures. At the same time there is a disparity between relatively thin textures and the directness of the instrumental "actions"—these convey something of the depth and intensity of Redon's oneiric "torments" and "surprises."

DOMINIK KARSKI

BRIAN CURRENT (CANADA, 1972)

Brian Current's music has been performed and broadcasted in Europe, Australia, and across North America. He is now completing his Ph.D. in Composition at the University of California, Berkeley. Previously, he received his Bachelor of Music degree (honours composition) from McGill University, where he studied with John Rea and Bengt Hambraeus. The Grand Prize winner in the 2001 CBC Young Composers' Competition, Brian Current has also received awards from SOCAN, the Canada Council, ASCAP, and the Polish International "Music and Play" competition. In 2001, his work was selected (first prize) in the under 30 category of the International Rostrum of Composers, Paris and has since been broadcasted in over 35 countries.

FOR THE TIME BEING (1999)

For the Time Being was composed in Berkeley, California with assistance from the Canada Council for the Arts. At the time I was interested in creating a piece that was very textural and goal-oriented, music that was always going somewhere.

There are three sections of roughly equal lengths. The first slows down, the second speeds up, and the third remains steady. At the end of each of these, there is a climactic area where a wash of ensemble-wide gestures lurch and drift in and out of major chords. Sometimes these are meant to sound mechanical, at other times they are meant to sound like music that wants to be alive, or breathing. The major triads are not there so much as functional harmony (although this inevitably occurs) but rather as familiar or comforting sonorities, causing the ear to relax slightly as if finding an old friend amidst a sea of changing textures and clusters.

For the Time Being seemed an appropriate title as it contains a nice triple-entendre that speaks of time and of being and of the present moment.

BRIAN CURRENT

JULIANA HODKINSON (ENGLAND, 1971)

English composer Juliana Hodkinson, born in 1971, studied in Denmark and holds Masters of Arts degrees from the universities of Cambridge (music, philosophy) and Sheffield (Japanese). She held residencies in Tokyo and in Mons, Belgium. Juliana is presently Artistic Director of Ensemble 2000 from Aarhus.

Juliana Hodkinson's music is performed in contexts ranging from contemporary music concerts to instrumental theatre and film. Current preoccupations include exploring possibilities for interdependency—between musicians, and between sound and image—in live performance. Juliana's music has been variously described as "intense," "intimate," and

"ascetic." She has written for various ensembles and orchestras and her works have been performed extensively in Europe. She recently worked on instrumental-theatre projects such as *All the time* (Copenhagen, 2001) and *Maps*, a collaboration with Australian composer David Young involving contemporary music, visual projections, text, film, and theatre (*Maps Part 1* Melbourne, Australia, 2000 and *Maps Part 2* Copenhagen, 2002).

SOME REASONS FOR HESITATING (1999)

Some reasons for hesitating is held together not by vertical time-coordination (common metre, bar lines, etc.) nor by help of a conductor, but by a network of interdependent local cues, making the elements of each musician's part—fragmented and incoherent when isolated—points of departure for other musicians. These seemingly inert, formless elements containing their own little information or meaning, gain sense once put together. The absent common framework to hold the sounds and silences results in a particular kind of waiting, in which the silent musician is constantly involved in the possible unpredictable interruption of the waiting. Benefit of this communication is an increased intensity of pauses and waiting; risk is missing a cue altogether, with so many small and unstable sounds. These are audible signs that (the) performance is a creative act, relating hearing and action in a fragile and sensitive process which requires constant adjustments and readjustments.

JULIANA HODKINSON

LUIS TINOCO (PORTUGAL, 1969)

Luis Tinoco completed his first degree at the Lisbon College of Music where he studied under Antonio Pinho Vargas and Christopher Bochmann. He was then awarded a scholarship to complete a Masters degree at the Royal Academy of Music in London, where his tutors were Paul Patterson and Robert Saxton. He took part in seminars given by Sir Harrison Birtwistle, Franco Donatoni, and Emmanuel Nunes amongst others. He was recently appointed by the Lisbon College of Music to teach composition and analysis. Luis's music has been performed in Portugal, the UK, France, and the USA by various ensembles including the Arditti String Quartet, the Galliard Ensemble, the Moscow Piano Quartet, the Lisbon Metropolitan Orchestra, the Royal Academy Soloists, and the Ensemble Télémaque.

ANTIPODE (1999)

Composing a piece to be premiered in such a distant place from where I wrote it was quite a new experience to me. One wouldn't expect that such considerations would affect the writing of the work itself, but suddenly I understood that this journey to the other extreme of the world was, in an almost obsessed way, becoming the main idea of this piece. Therefore, the work's structure is clearly divided into two contrasting though interlinked movements—the first being very dynamic and alive, the second starting in a still and very calm style, developing into a final section that recovers elements from the first movement, gradually blending the two opposites of the work.

Luis TINOCO

Nouvel Ensemble Moderne

Sous la direction de / Conducted by **LORRAINE VAILLANCOURT**

CD2 ▶ Forum 2002 ▶ Montréal

Christopher Tonkin (Australie, Australia, 1972)

- 1 **Point-Counterpoint (2002)** 14:28
Choix du jury / *Jury's choice*

Eneko Vadillo-Perez (Espagne, Spain, 1973)

- 2 **Zephyr (2002)** 18:20
Choix du public / *Public's choice*

Luis Rizo-Salom (Colombie, Columbia, 1971)

- 3 **Al umbral del abismo (2002)** 17:05
Choix du jury / *Jury's choice*

Luca Antignani (Italie, Italy, 1976)

- 4 **Il magnifico burattinaio (2002)** 16:14
Choix du jury / *Jury's choice*

Enregistrées les 27 et 28 novembre 2002 à la salle Claude-Champagne de l'Université de Montréal par la Société Radio-Canada, dans le cadre de Forum 2002. Réalisation de l'enregistrement : **Laurent Major**. Preneurs de son : **Martin Léveillé, Pierre Dulong**.
Recorded on November 27 and 28, 2002 at Claude-Champagne Hall at the University of Montreal by the Société Radio-Canada, for Forum 2002.
Recording Producer: **Laurent Major**. Sound Engineers: **Martin Léveillé, Pierre Dulong**.

CHRISTOPHER TONKIN (AUSTRALIE, 1972)

Christopher Tonkin est né à Perth en Australie, et a obtenu son diplôme de baccalauréat de l'University of Western Australia en 1997, après avoir étudié avec le compositeur anglais Roger Smalley. Il a terminé sa maîtrise en composition à l'université Rice de Houston au Texas, avant d'entreprendre un Doctorat à l'université de Californie, San Diego, où il réside maintenant.

À l'été 1998, il a participé à des séminaires du Festival-Institute à Round-Top avec Chinary Ung et Harvey Sollberger, ainsi qu'aux Stockhausen courses à Kurten, en Allemagne, avec Karlheinz Stockhausen. La musique de Chris Tonkin a été jouée en Australie, aux États-

Unis et en Irlande. L'an dernier, il recevait le premier prix de l'INMC Composition Competition at NYU pour son œuvre pianistique *Canopy, Stasis, Ethereal*, créée à New York en décembre 2001.

POINT-COUNTERPOINT (2002)

Cette pièce explore le concept d'opposition sous plusieurs formes : celle qui oppose le soliste à l'ensemble, une hauteur précise à une hauteur indéterminée, et des états de turbulence à un matériel musical plus statique... Mais ce concept est particulièrement important en ce qui a trait à l'opposition entre les deux matériaux principaux de l'œuvre : des «points» de son et des glissandos.

Ces matériaux divisent la pièce en deux sections principales. La première est constituée essentiellement de points ou de blocs de son, alors que les glissandos aux cordes restent à l'arrière-plan. La pièce progressant, les glissandos occupent une place de plus en plus importante, jusqu'à ce qu'ils dominent complètement la «surface» musicale. La notion d'expansion/contraction a également son importance. On peut entendre, surtout dans la première partie de l'œuvre, un motif musical fait de gestes itératifs qui s'accélèrent ou qui ralentissent (se contractent et s'étendent). Cette idée gouverne également certains procédés s'étendant à travers de grandes sections de l'œuvre.

Dans la section finale, les glissandos, qui auront détruit l'effet rythmique d'expansion/contraction déjà mentionné, produisent en eux-même un motif rythmique, dû aux battements. Ce motif est donc produit par une interférence sonore : les vents doivent graduellement infléchir l'intonation autour d'une note donnée par le vibraphone. En s'en éloignant, ils produisent des battements* qui s'accélèrent (contraction) alors qu'en s'en approchant, ils créent un effet de décélération (expansion) des battements.

CHRISTOPHER TONKIN

*Battement (musique) :Phénomène sonore dû à la superposition de deux notes de fréquences (hauteur) rapprochées.

ENKO VADILLO-PEREZ (ESPAGNE, 1973)

Eneko Vadillo a étudié le piano, la composition, la direction d'orchestre et la musicologie au conservatoire de musique de Málaga, sa ville natale. En 1997, il déménage à Madrid où il continue ses études de composition, d'orchestration et de composition électroacoustique sous la direction d'Anton García Abril, Luis de Pablo et Zulema de la Cruz au conservatoire Royal de musique de Madrid. Il y obtient la plus haute distinction ainsi que le prix Flora Prieto en composition pour son œuvre *Winds of Enchantments II* pour grand orchestre. Il a participé à de nombreux stages de formation en composition comprenant l'Internationales Jugend Festspiel Treffen (Bayreuth), les classes de maître en composition

de l'Accademia Chigianna (Sienne), la Dartington International Summer School (grâce à une bourse de la fondation Hinrichsen), les classes de maître en composition du Monastère de Veruela, les cours internationaux Manuel de Falla, etc. Il a également reçu l'enseignement de Salvatore Sciarrino, Tristan Murail, Jo Kondo, Franco Donatoni, Samuel Adler, Cristobal Halffter...

En août 2000, Eneko Vadillo a été choisi comme compositeur invité au Forum International des Jeunes Compositeurs organisé par l'Ensemble Aleph de Paris, avec sa pièce *Responsorae Tenebrae*. Sa pièce *Simun* a été sélectionnée par la fondation de musique contemporaine de Barcelone afin de faire partie d'un enregistrement de musique symphonique andalouse et *Sirocco*, pour quintette à vent, a été récemment retenue comme œuvre espagnole à être présentée au premier forum international des jeunes compositeurs en Ukraine.

Ses œuvres ont été jouées notamment par l'Ensemble Aleph, l'ensemble Triolog, Grupo Enigma, Grupo Circulo, l'ensemble JONDE, Sextet GLORIA, les New Music Players, le Malaga City Orchestra et dans plusieurs festivals internationaux, soit en Angleterre, en Italie, en Espagne, en Ukraine, en Grèce, au Japon, en Allemagne et en France.

ZEPHYR (2002)

(Dédiée au Nouvel Ensemble Moderne)

L'idée de la pièce ainsi que son titre m'ont été suggérés par divers textes traitant du concept de la poésie des vents dans la Grèce antique. Le zéphyr est un vent estival qui souffle avec douceur, apportant la paix à l'humanité et l'inspiration aux artistes et aux poètes. Cette vision poétique de beauté et de luminosité se reflète dans le matériau et les techniques sur lesquels l'œuvre est basée. *Zephyr* est jouée sans pause, mais divisée en quatre sections principales, avec une introduction et une coda. La première section présente l'essentiel du matériau harmonique et mélodique de la pièce, avec une relation forte entre les différentes composantes, celles-ci étant toutefois suffisamment différenciées pour créer des contrastes. L'œuvre est basée principalement sur le timbre, avec une gradation très subtile de la qualité, du «poids», de la couleur et des degrés du son, utilisant des techniques instrumentales novatrices aux bois, aux cordes et aux percussions. La forme et l'harmonie sont développées selon des techniques dérivées de l'œuvre de Donatoni et de la *set theory* (théorie des ensembles de hauteurs) d'Allen Forte.

Tous les éléments constitutifs sont reliés à une sonorité pivot (*do*), avec des points focaux sur *ré*, *fa*, *fa* dièse, *si*, *si* bémol et *mi* bémol. Le résultat final constitue une approche originale de certaines techniques de l'école spectrale française, dont Tristan Murail est le plus connu des représentants.

ENEKO VADILLO-PEREZ

LUIS FERNANDO RIZO-SALOM (COLOMBIE, 1971)

Luis Fernando Rizo-Salom a obtenu en 1998 une maîtrise avec mention d'honneur en composition de l'université Javeriana de Bogota. Il a été invité à plusieurs festivals de musique contemporaine en Colombie et ses œuvres ont été diffusées par la radio nationale de son pays. En 1998, il a été boursier du Cours international de composition Franco Donatoni au Mexique, où il a écrit la pièce *Sombra*, prix du Concours national interuniversitaire de composition de l'Université d'Evry en France. Il a également été boursier du gouvernement colombien, de l'Académie musicale Villecroze et de la fondation Legs Saint-Paul pour les années 2000-2001 et 2001-2002. Luis Fernando Rizo-Salom

étudie la composition avec Emmanuel Nunes au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris.

AL UMBRAL DEL ABISMO (2002)

Al Umbral Del Abismo est une pièce pour piano et ensemble dont la genèse s'enracine dans une réflexion autour du mot *umbral* (seuil). À partir de quelle limite perçoit-on un changement d'intensité entre deux sons (seuil différentiel) ? À partir de quel moment le son devient-il imperceptible (seuil d'audibilité) ? *Umbral* évoque la limite entre deux mondes de natures différentes. Le franchissement de cette barrière permet de passer du connu à l'inconnu et focalise la perception vers la découverte d'un univers complètement nouveau, celui de l'abîme qu'on n'ose pas aborder.

LUIS FERNANDO RIZO-SALOM

LUCA ANTIGNANI (ITALIE, 1976)

Luca Antignani a étudié le piano, la composition, la direction d'orchestre et la musique électronique. Il est diplômé en composition de la Scuola Civica de Milan et de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia à Rome. Il a également suivi le cursus annuel de composition et d'informatique musicale à l'Ircam à Paris en 2001-2002. Il a remporté de nombreux prix internationaux de composition, notamment le Guido d'Arezzo, le Castello di Belveglio, le A. Casella et le ICONS. Ses compositions ont été interprétées dans différents festivals de musique contemporaine à Arezzo (1996), à Milan (Scuola Civica, 1999; orchestre Pomeriggi Musicali, 2000; orchestre Guido Cantelli, 2001), à Reggio Emilia (Di Nuovo Musica, 1999), à Sienne (Accademia Chigiana, 2000 et 2001), à Bacau en Roumanie (orchestre Mihail Yora, 2000) et à Venise (Festival della Biennale, Divertimento Ensemble, 2000). Plusieurs de ses pièces ont été enregistrées et retransmises par la R.A.I. (Radio Televisione Italiana). Ses partitions sont éditées chez Suvini Zerboni à Milan.

Il magnifico burattinaio (2002)

Il magnifico burattinaio est constituée de deux mouvements formellement opposés. Le premier mouvement est basé sur le principe dialectique de «contraste-relation» (inséparabilité des contradictions) entre deux idées musicales antithétiques : une première qui se définit par un son de faible intensité, un timbre séduisant, un registre généralement aigu ainsi que par un caractère évolutif; la seconde, par un son continu d'intensité plus forte, un timbre rude dans un registre très grave, un caractère statique et contemplatif. Cette seconde idée entrera effrontément dans le parcours de la première, tout d'abord en brisant son équilibre, puis en déviant son évolution, et ce jusqu'au naufrage complet.

Le deuxième mouvement est au contraire fondé sur une idée unique, c'est-à-dire une brève séquence de laquelle émergeront, de façon de plus en plus évidente, certaines particularités. Le résultat est semblable à un thème et variations, si l'on considère le processus de variation comme l'isolement d'un paramètre du thème et ses transformations successives, sa «germination», le dirigeant dans une direction précise et autonome. Ici, je suis parti d'un travail sur les hauteurs, puis sur les intervalles, enfin très simplement sur la ligne. J'ai voulu suivre ainsi, dans la forme de la pièce, un parcours progressif d'«essentialisation».

LUCA ANTIGNANI

CHRISTOPHER TONKIN (AUSTRALIA, 1972)

Chris Tonkin was born in Perth, Western Australia. He currently resides in San Diego, California, studying composition in the Ph.D. program at the University of California, San Diego. His Bachelor of Music degree was from the University of Western Australia, completed in 1997 under the guidance of English composer, Roger Smalley. He received a Masters of Music in Composition from Rice University in Houston, Texas. In the summer of 1998 he participated in symposiums with the Festival-Institute at Round-Top with Chinari Ung and Harvey Sollberger, and the Stockhausen courses in Kurten, Germany with Karlheinz Stockhausen. Chris's music has been performed in Australia, the United States, and in Ireland. Last year he received first prize in the INMC Composition Competition at NYU, New York City for his three movement piano work, *Canopy, Stasis, Ethereal*, which was given its New York City premiere in December of 2001. Current projects include a work for solo percussion, commissioned from Canadian percussionist Morris Palter.

POINT-COUNTERPOINT (2002)

This piece examines the concept of opposition in many different forms: the opposition of soloist to ensemble; pitched versus unpitched musical material or noise; and states of turbulence versus more static musical material. This concept is most important in the opposition between the two main musical materials of the piece—points of sound and glissandi. These musical materials divide the piece into two large sections. The first is largely concerned with opposing points or blocks of sound, whilst the glissando in the strings is largely in the background. As the piece progresses, the glissando gradually assumes a more prominent role until about two thirds of the way through the piece, where it completely takes over and dominates the musical surface. The notion of expansion/contraction is also important. Most prominently in the first section of the work, it appears on the surface as a musical motif; that is, iterative gestures that gradually speed up or slow down (contract or expand). This notion also governs musical processes that extend through large sections of the work. In the final section of the work, the glissandi which by its very nature has largely destroyed the aforementioned expanding and contracting rhythmic process or motif by elision, actually produces a rhythmic motif through beating*. The wind instruments are asked to gradually bend pitches away from and back toward a sustained tone given by the vibraphone. This rhythmic motif is produced by the interference of sound waves (or beating), as the individual wind instruments bend their pitch away from the vibraphone (producing a contracting or accelerating beating pattern), and then back toward (producing an expanding or decelerating pattern).

CHRISTOPHER TONKIN

*Beating (music): sound phenomenon due to the superposition of two notes having frequencies (pitches) in proximity to one another.

ENEKO VADILLO-PEREZ (SPAIN, 1973)

Eneko Vadillo was born in Malaga where he studied piano, analysis, cello, composition, electroacoustic composition, and orchestration at Malaga Music School and Madrid National Royal Conservatory of Music with Anton Garcia Abril and Zulema de la Cruz, and earned a composition degree with top honours and the Flora Prieto Orchestral Composition Prize Award. From 1992 to 2002, Eneko attended a great number of composition masterclasses, lectures, workshops, and festivals, among them Donatoni's composition class in Siena (Accademia Chigiana), Bayreuth Festival, RCM Research Students Conference (Julian Anderson and Colin Mathews), Dartington Summer School (Jo Kondo), and the Granada, Alicante, and Madrid Festivals (Tristan Murail, Luis de Pablo, Salvatore Sciarrino, Mauricio Sotelo, Samuel Adler, Manfred Trojahn...).

Between 2001 and 2002 he earned a Master's degree in Composition at the Royal College of Music with Julian Anderson and Edwin Roxburgh (London), focussing his research on Lindberg's late orchestral pieces and orchestral writing in general. He was supported by a Stanley Picker award and an Andalusian Culture Government Scholarship award. He is currently in the Ph.D. program in composition at the Universidad Autonoma de Madrid, writing a Doctoral Dissertation focussing on Form, Harmony and Orchestration in the music of the second half of the twentieth century (Nono, Dutilleux, Henze, Lutoslawski, Lindberg, and Luis de Pablo). Vadillo's music has been performed (shortlisted or commissioned) in many different countries (France, England, Italy, Ukraine, Spain, Germany, Greece, Netherlands, Sweden, and Romania) writing for solo pieces, large ensembles, and symphony orchestras. Recently he has obtained several awards, among them, the SGAE Prize (Spanish young composer's contest), the Andalusian Symphonic Award, the Ensemble Aleph First Forum for Young Composers' Award, the Ensemble Telemaque Call for Scores Award, and was shortlisted for the Gaudeamus Music Week Composition Contest (2002 edition).

ZEPHYR (2002)

(Dedicated to the Nouvel Ensemble Moderne)

The idea and title of this piece were suggested by various texts on ancient Greek concepts of "the poetics of winds." Zephyr is the warm wind blowing gently in summer, bringing peace to humanity and inspiration for artists and poets. This idea of beauty and luminosity and poetical vision is reflected in the material, techniques, and ideas of this piece. The work is played without a break, but divided into four main sections, with an introduction and a coda. The first section presents much of the harmonic and melodic material used throughout the piece, with a strong relationship between different components, but with enough differentiation for contrast. Despite the focus on harmony and melody, the piece is based mainly on timbre, with a very careful gradation of qualities, weight, colour, and degree of sound using innovative instrumental techniques in woodwinds, strings, and percussion. Form and Harmony are developed using generative techniques derived theory.

All the formative elements are related to one basic pivotal sonority (the virtual fundamental throughout the piece is C) with subsidiary focal points at D, to certain techniques and resources featured in the French Spectral School (Murail), and more recently, with Magnus Lindberg.

ENEKO VADILLO-PEREZ

LUIS FERNANDO RIZO-SALOM (COLUMBIA, 1971)

Luis Fernando Rizo-Salom received his Master's degree in Composition with honourable mention in 1998 from Javeriana University in Bogota. He has been invited to several contemporary music festivals in Columbia, and his works have been broadcasted by Columbia's national radio. In 1998, he received a grant from the Franco Donatoni International Composition Course in Mexico, where he composed *Sombra*, an award-winning entry for the Université d'Evry's National Inter-University Composition Competition in France. He has also received grants from the Colombian government, the Villecroze Music Academy, and the Saint-Paul Foundation for the years 2000-2001 and 2001-2002. Luis Fernando Rizo-Salom is presently studying composition with Emmanuel Nunes at the Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris.

AL UMBRAL DEL ABISMO (2002)

Al Umbral Del Abismo is a work for piano and ensemble, written for the Nouvel Ensemble Moderne. The genesis of the piece lies in a meditation on the word *umbral* (threshold). At what point do we perceive a change in intensity between two sounds (differential threshold)? At which moment does sound become imperceptible (auditory threshold)? *Umbral* evokes the border between two worlds of different natures. Crossing this barrier (threshold) brings us from the known to the unknown, and orients perception towards the discovery of an entirely new universe—that which we do not dare to approach—the abyss.

LUIS FERNANDO RIZO-SALOM

LUCA ANTIGNANI (ITALY, 1976)

Luca Antignani studied piano, composing, orchestra conducting, and electronic music. He obtained a degree in Composition from the Scuola Civica in Milan and from the Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rome. He participated in the year-long course in Composition and Computer Music at IRCAM in Paris (2001-2002). He has won numerous international prizes for composition, notably the Guido d'Arezzo, the Castello di Belveglio, the A. Casella, and the ICONS. His works have been performed at various contemporary music festivals: in Arezzo (1996), Milan (Scuola Civica, 1999; Pomeriggi Musicali Orchestra, 2000; Guido Cantelli Orchestra, 2001), Reggio Emilia (Di Nuovo Musica, 1999), Sienna (Accademia Chigiana, 2000 and 2001), Bacau (Romania) (Mihail Yora Orchestra, 2000), and in Venice (Festival della Biennale, Divertimento Ensemble, 2000). Several of his works have been recorded and broadcast by R.A.I. (Radio Televisione Italiana). His music is published by Suvini Zerboni Editions (Milan). The composer Luciano Berio commissioned a work of his for the 2004-2005 season of the Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

IL MAGNIFICO BURATTINAIO (2002)

Il magnifico burattinaio is constituted of two formally opposed movements. The first movement is based on the dialectical principle of “contrast-relation” (the inseparability of contradictions) between two antithetical musical ideas: the first, defined by a low-intensity sound, a seductive timbre, a generally high-pitched register, and by an overall evolving character; and the second, defined by a more intense, continuous sound, a harsh timbre in a very low register, and by a static and contemplative quality. This second idea arrogantly intrudes upon the first, first by unbalancing its equilibrium, and then by deflecting its course of evolution until it is upset entirely.

The second movement, on the other hand, is based on a single idea: a brief sequence from which, in progressively clearer ways, certain particularities emerge. The result is similar to a theme and its variations, if we consider the process of variation to be the emphasis of a certain parameter of the theme and the successive transformations that push it in a precise direction. Here, I focus on pitches, then on intervals, and finally on the musical line. Thus, in the overall shape of this piece, I wanted to trace a progressive path of “essentialisation.”

LUCA ANTIGNANI

FORUM INTERNATIONAL DES JEUNES COMPOSITEURS

Le Forum international des jeunes compositeurs a été conçu par le Nouvel Ensemble Moderne. Cet événement biennal inauguré en 1991, organisé en collaboration avec la Faculté de musique de l'Université de Montréal et la Société Radio-Canada, est parrainé par le Conseil international de la musique (UNESCO).

Sept compositeurs, sélectionnés par un jury international, écrivent une œuvre pour le NEM et sont accueillis à la Faculté de musique de l'Université de Montréal pour un travail de quatre semaines avec l'ensemble : plus de 90 heures de répétitions publiques, de rencontres autour d'un repas, de mini-forums d'analyse, de conférences, de portraits, de tables rondes et de concerts.

En fin de parcours, le NEM présente les créations qui, enregistrées par la Société Radio-Canada, sont ensuite offertes à l'Union européenne des radiodiffuseurs. Le jury international, présent à Montréal pour les concerts de clôture, fait une dernière sélection d'œuvres qui sont enregistrées lors du Grand Concert-Gala puis gravées sur disque compact.

Dans la foulée du succès de Forum à Montréal, c'est avec enthousiasme que le NEM a accepté l'aimable invitation du Festival Telstra d'Adélaïde de «déplacer» le Forum en Australie pour l'année 2000. Pour l'occasion, la structure habituelle du Forum a été modifiée : l'événement n'a duré que deux semaines et a accueilli quatre compositeurs au lieu de sept : Juliana Hodkinson (Royaume-Uni), Brian Current (Canada), Dominik Karski (Australie) et Luis Tinoco (Portugal). Ce premier Forum hors les murs n'aurait pas été possible sans le concours du Elder Conservatorium, de l'université d'Adélaïde et du compositeur Grahame Dudley. L'œuvre *Pascal's Sphere* de l'Australienne Mary Finsterer (première lauréate de Forum en 1991), créée par le NEM lors du même voyage en Australie, se retrouve également dans ce coffret.

En 2002, Forum revenait au pays et à l'Université de Montréal pour une édition régulière (sa sixième), avec comme compositeurs Luca Antignani d'Italie, Luis Rizo-Salom de Colombie, Eneko Vadillo-Perez d'Espagne, Joshua Penman des États-Unis, Christopher Tonkin d'Australie, Alain Beaubesne du Québec et Kueiju Lin de Taiwan. Parmi les sept œuvres présentées, trois étaient choisies par le jury et une par le public, afin de constituer ce document sonore.

Cet enregistrement, le cinquième disque «Forum» du NEM, permettra à tous de profiter doublement des fruits de ces rencontres et de constater que peu importe le lieu du globe où il se trouve, Forum contribue substantiellement à la vitalité de la jeune musique de création, et ce à l'échelle internationale.

INTERNATIONAL FORUM FOR YOUNG COMPOSERS

The International Forum for Young Composers was conceived and established by the Nouvel Ensemble Moderne. A biennial event, Forum was launched in 1991, organized in collaboration with the Faculty of Music of the University of Montreal as well as the Société Radio-Canada, and sponsored by the International Music Council (UNESCO).

Seven composers, selected by an international jury, compose a work for the NEM and gather at the Faculty of Music of the University of Montreal for a four-week workshop with the ensemble: over 90 hours of public rehearsals, conference-buffets, mini-forum analyses, seminars, interviews, round tables, and concerts.

The culmination of the event is the NEM's performance of the works, which are recorded by the Société Radio-Canada and submitted to the European Union of Broadcasters. The International Jury attends the closing concerts and makes a final selection of works, which are then recorded during the Gala Concert and released on CD.

Forum's Montreal roots notwithstanding, we responded enthusiastically to the kind invitation from the Telstra Adelaide Festival to 'relocate' the 2000 event to Australia. For the occasion, we changed Forum's usual structure: it lasted only two weeks and involved four young composers instead of seven: Juliana Hodkinson (United Kingdom), Brian Current (Canada), Dominik Karski (Australia), and Luis Tinoco (Portugal). The first Forum outside Montreal would not have been possible without the support of Adelaide University's Elder Conservatorium and the composer Grahame Dudley. *Pascal's Sphere*, a work written by Australian composer Mary Finsterer (Forum's first-prize winner in 1991) and premiered by the NEM during Forum 2000, is also included in this box set.

In 2002, Forum returned to the University of Montreal for its sixth edition, with invited composers Luca Antignani from Italy, Luis Rizo-Salom from Colombia, Eneko Vadillo-Perez from Spain, Joshua Penman from the United States, Christopher Tonkin from Australia, Alain Beaubesne from Quebec, and Kueiju Lin from Taiwan. Among the seven works, three were selected by the jury and one by the public: these are the works that constitute this record.

The present recording, the NEM's fifth Forum CD, is an opportunity once again to reap the fruit of these encounters, and to recognize that wherever Forum takes place, it contributes substantially to the vitality of new music by young composers on an international scale.

NOUVEL ENSEMBLE MODERNE (NEM)

Premier orchestre de chambre permanent voué au répertoire contemporain au Canada, le NEM a été fondé en 1989 par la pianiste et chef d'orchestre Lorraine Vaillancourt.

Le NEM propose une interprétation convaincante des musiques d'aujourd'hui, en tentant de leur accorder le temps et l'attention qu'elles méritent. Son répertoire reflète la variété des esthétiques, s'ouvre à la musique de tous les continents et accorde une place importante à la création, notamment avec le *Forum international des jeunes compositeurs* qui a lieu tous les deux ans en novembre. En plus des concerts et des répétitions publiques, le NEM organise des conférences et des tables rondes, moments privilégiés d'échange et de réflexion sur la création.

L'ensemble s'est acquis rapidement une renommée internationale. En témoignent ses invitations aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie ainsi que l'appui de nombreux partenaires à ses événements montréalais.

Established in 1989 by pianist and conductor Lorraine Vaillancourt, the NEM became the first permanent chamber orchestra featuring an exclusively contemporary repertoire in Canada.

The NEM offers compelling performances of today's works, giving the music the time and attention it deserves. Its repertoire encompasses diverse aesthetics, spans all continents, and focuses on new compositions, in particular, through its biennial International Forum for Young Composers in November. In addition to concerts and public rehearsals, the NEM organizes lectures and panel discussions, which provide a perfect venue for discussing and reflecting on new music.

The Ensemble has rapidly gained international recognition. Testifying to this are the invitations the NEM has received from the United States, Europe, Asia, and Australia, as well as the interest of the numerous partners that have associated themselves with its Montreal events.

LORRAINE VAILLANCOURT

CHEF D'ORCHESTRE ET DIRECTRICE ARTISTIQUE DU NOUVEL ENSEMBLE MODERNE

Directrice artistique du Nouvel Ensemble Moderne (NEM) qu'elle a fondé en 1989, la pianiste et chef d'orchestre Lorraine Vaillancourt s'est produite régulièrement depuis plus de trente ans, avec divers ensembles de Montréal et d'ailleurs. Ses récentes collaborations avec Les Percussions de Strasbourg ont été chaleureusement soulignées. Elle a assuré la création d'un grand nombre d'œuvres autant au piano qu'au pupitre. Membre fondateur de la société de musique nouvelle Les Événements du Neuf (1978-1989), elle dirige l'Atelier de musique contemporaine de la Faculté de musique de l'Université de

Montréal où elle est professeure depuis 1974. Lorraine Vaillancourt a également contribué à la fondation de *CIRCUIT*, revue nord-américaine de musique du XXe siècle.

CONDUCTOR AND ARTISTIC DIRECTOR OF THE NOUVEL ENSEMBLE MODERNE

Founder and artistic director of the Nouvel Ensemble Moderne since 1989, pianist and conductor Lorraine Vaillancourt has performed regularly for several ensembles internationally over the past thirty years. Her recent work with Les Percussions de Strasbourg was enthusiastically received by the critics. She has been responsible for many premieres both as a pianist and as a conductor. A founding member of Les Événements du Neuf (1978-1989), she has been conducting the Atelier de musique contemporaine at the Music Faculty of the University of Montreal since 1974. Lorraine Vaillancourt contributed to the founding of *CIRCUIT*, revue nord-américaine de musique du XXe siècle.

LES MUSICIENS DU NEM / THE MUSICIANS OF THE NEM

FORUM 2000

Claude Hamel*, violon/violin
Alain Giguère*, violon/violin
Brian Bacon*, alto/viola
James Darling, violoncelle/cello
Yannick Chênevert, contrebasse/double bass
Guy Pelletier*, flûte/flute
Normand Forget*, hautbois/oboe
Gilles Plante*, clarinette/clarinet
Simon Aldrich, clarinette/clarinet
Michel Bettez*, basson/bassoon
Jocelyn Veilleux, cor/horn
Lise Bouchard*, trompette/trumpet
Patrice Richer, trombone/trombone
Jacques Drouin*, piano/piano
Julien Grégoire*, percussions/percussion

* membres fondateurs/founding members

Membre du Conseil québécois de la musique (CQM), «en résidence» à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, le Nouvel Ensemble Moderne est subventionné par le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal et par le Conseil des Arts du Canada. Les tournées du NEM à l'étranger sont rendues possibles grâce à l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec et du ministère des Affaires étrangères et du commerce international, Gouvernement du Canada.

A member of the Conseil québécois de la musique (CQM), "in residence" at the Music Faculty of the University of Montreal, the Nouvel Ensemble Moderne is subsidized by the Conseil des arts et des lettres du Québec, the Conseil des arts de Montréal and The Canada Council for the Arts. The NEM's international tours are made possible by the financial support of the Conseil des arts et des lettres du Québec and the Department of Foreign Affairs and International Trade, Government of Canada.

FORUM 2002

Johanne Morin, violon/violin
Alain Giguère*, violon/violin
Brian Bacon*, alto/viola
Yannick Chênevert, contrebasse/double bass
Guy Pelletier*, flûte/flute
Normand Forget*, hautbois/oboe
Martin Carpentier, clarinette/clarinet
Simon Aldrich, clarinette/clarinet
Michel Bettez*, basson/bassoon
Jocelyn Veilleux, cor/horn
Lise Bouchard*, trompette/trumpet
Patrice Richer, trombone/trombone
Jacques Drouin*, piano, célesta/piano, celesta
Julien Grégoire*, percussions/percussion

MUSICIENNE INVITÉE/GUEST MUSICIAN

Catherine Perron, violoncelle/cello