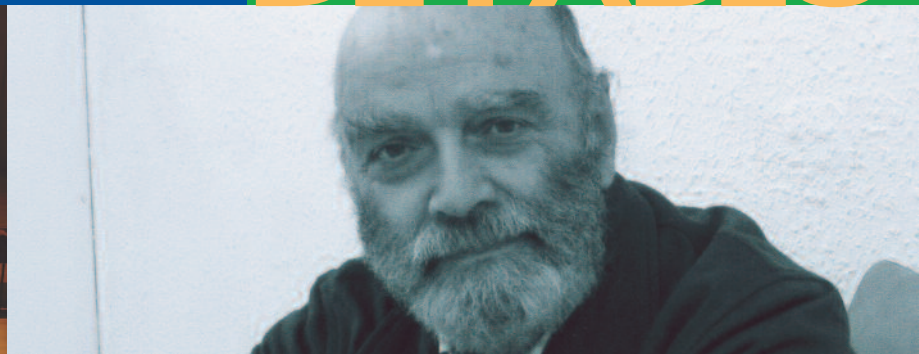

Luis
DE PABLO

**Nouvel Ensemble Moderne
Lorraine Vaillancourt**

La naissance de ce CD (la collaboration du NEM avec moi-même) compte parmi les plus belles expériences de mes dernières années. Elle m'a fait rencontrer de grands artistes qui sont devenus des amis très chers; j'ai vu aussi beaucoup de mes œuvres jouées de façon magistrale et comprises dans leur sens le plus profond; j'ai partagé avec ces amis des semaines entières de travail enrichissant (pour moi au moins), généreux, ouvert...

Je vois donc ce CD comme l'enfant de cette collaboration « sans tache et sans blessure ». Et je voudrais qu'un peu de ce bonheur soit présent dans l'écoute, même si ma musique a souvent des coins inquiétants... Mais le mystère, même inquiétant, n'efface pas le bonheur.

LUIS DE PABLO

le 7 juin 2005

San Sebastián

The birth of this CD (and the collaboration between the NEM and I) ranks among my best experiences of the last few years.

It allowed me to meet great artists who have become dear friends; I also witnessed several of my works being brilliantly interpreted and understood down to their deepest meaning; I have shared with these friends whole weeks of elevating (at least for me), generous, open-minded work.

Therefore, for me this CD is the "unmarked" child that came out of this collaboration. And I hope that some of this joy will permeate the listening experience, even if my music often contains some discomfoting meanders... But even discomfoting mystery cannot erase joy.

LUIS DE PABLO

- 1 ■ **PARAISO Y TRES DANZAS MACABRAS** (1991-1992) 16:44
pour flûte, hautbois, clarinette, basson, 2 cors, trompette, trombone, percussion, piano, violoncelle, contrebasse / *for flute, oboe, clarinet, bassoon, 2 French horns, trumpet, trombone, percussion, piano, cello, doublebass*
- 2 ■ **SEGUNDA LECTURA** (1993) 23:58
pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse / *for flute, oboe, clarinet, bassoon, French horn, piano, violin, viola, cello, doublebass*
- RAZÓN DORMIDA** (2003) 22:06
pour orchestre de chambre / *for chamber orchestra*
- 3 ■ **Bobalicón** 2:05
- 4 ■ **Las exhortaciones** 6:40
- 5 ■ **Caballo raptor I** 3:18
- 6 ■ **Y no hai mas remedio** 6:16
- 7 ■ **Caballo raptor II** 3:47

NOUVEL ENSEMBLE MODERNE

Sous la direction de / *Conducted by*

LORRAINE VAILLANCOURT

LUIS DE PABLO

Par ses œuvres et son implication Luis de Pablo a sorti l'Espagne de l'isolement culturel où l'avait plongé le franquisme. Ses nombreuses activités de conférencier, d'organisateur de concerts ou de conseiller (directeur du festival de Lille en 1982, directeur de la diffusion de la musique contemporaine au ministère de la Culture espagnole (1983), membre du comité pour le projet de l'Opéra-Bastille (1984), etc.), ne l'ont pas empêché de produire une œuvre impressionnante (plus de 130 opus).

Récompensé par d'innombrables prix, commandes internationales et concerts monographiques, son œuvre s'est peu à peu dégagée de toute influence, pour trouver dans l'utilisation des traditions musicales non européennes une source d'inspiration harmonique et mélodique originale.

Inventif, fantaisiste, poétique, leader de l'école espagnole actuelle, il est aujourd'hui l'une des personnalités les plus marquantes de la musique vivante.

Thanks to his activities and his works, Luis de Pablo has dragged Spain out of the cultural isolation where Francoism had buried it. His busy schedule as a lecturer, concert organizer and advisor (director of the Lille Festival in 1982, director of contemporary music presentation at the Department of Spanish Culture in 1983, member of the committee of the Opéra-Bastille project in 1984, etc.) did not keep him from composing an impressive body of work (over 130 opuses).

Awarded countless prizes, international commissions and solo programs, his work gradually detached itself from any and all influences, finding in the use of non-European musical traditions an original source of harmonic and melodic inspiration.

Innovative, whimsical, lyrical, and leader of the Spanish contemporary school, he is one of the major figures in living music.

PARAISO Y TRES DANZAS MACABRAS (1991-1992)

Pour flûte, hautbois, clarinette, basson, 2 cors, trompette, trombone, percussion, piano, violoncelle, contrebasse
For flute, oboe, clarinet, bassoon, 2 French horns, trumpet, trombone, percussion, piano, cello, doublebass

P*araiso y tres danzas macabras* (paradis et trois danses macabres) a été composée à la demande du Concours international de Toulon. La création eut lieu au Festival de Latina (Italie) par la London Sinfonietta. L'œuvre est dédiée à l'Orchestre du « Teatre Livre » de Barcelone et à son chef Josep Pons.

La pièce est divisée en sept sections, qui s'enchaînent sans interruption. Paradis, Première transition, Première danse, Deuxième transition, Deuxième danse, Troisième transition, Troisième danse. La partition porte une citation du *Journal* de Cristóbal Colón : « Au-delà du Tropique du Capricorne se trouve la demeure la plus belle, car c'est la partie la plus haute et noble du Monde, c'est-à-dire, le Paradis Terrenal. »

On remarquera que Paradis a été terminé au cinquième centenaire de l'arrivée de Colón en Amérique (1492). J'ai voulu me rappeler ce fait, sans pourtant en faire une œuvre descriptive. Il s'agit donc d'une offrande à un événement dont les conséquences sont encore énigmatiques. Du point de vue musical, l'œuvre utilise un éventail très limité d'éléments. De façon sommaire, on pourrait les réduire à trois : des gammes de doubles croches ascendantes, descendantes et horizontales, des passages de type « choral » et des rythmes fréquemment isochrones. Les hauteurs sont ordonnées en tierces irrégulières, qui produisent un changement constant de densité et de couleur.

LUIS DE PABLO

P*araiso y tres danzas macabras* (Paradise and Three Macabre Dances) was commissioned by the Toulon International Competition. It was premiered by the London Sinfonietta at the Latina Festival (Italy). This work is dedicated to the orchestra of the "Teatro Livre" on Barcelona and to its conductor Josep Pons.

The piece consists of seven segueing sections: Paradise, First Transition, First Dance, Second Transition, Second Dance, Third Transition, Third Dance. The score sports a quote from Cristóbal Colón's *Diary*: "Beyond the Tropic of Capricorn is the most beautiful residence, because it is the highest and most noble part of the World, that is the Earthly Paradise."

It is worth pointing out that Paradise was completed in the fifth century of Colón's arrival in America (1492). I wanted to keep this fact in mind, without turning it into a descriptive work. And so this is an offering to an event whose consequences remain enigmatic to this day. Musically, the work makes use of a very limited range of elements. They could be roughly reduced to three features: ascending, descending and horizontal sixteenth-note scales, "choral"-like passages, and rhythms often isochronous. Pitches are grouped in irregular thirds generating constant changes in density and color.

LUIS DE PABLO

SEGUNDA LECTURA (1993)

Pour flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, piano, violon, alto, violoncelle, contrebasse

For flute, oboe, clarinet, bassoon, French horn, piano, violin, viola, cello, doublebass

S*egunda lectura* est, en fait, une « seconde lecture » pour un plus petit effectif de l'œuvre pour grand orchestre *Senderos del aire* (sentiers de l'air), commandée à de Pablo par la fondation japonaise Suntory. Cette œuvre orchestrale, dédiée au compositeur Toru Takemitsu, est considérée comme l'une des réussites les plus accomplies du compositeur dans le domaine symphonique. L'œuvre était créée le 4 novembre 1988 au Suntory Hall sous la direction de Hiroyuki Iwaki. C'est à la demande de l'ensemble Nuove Sincronie que de Pablo remanie l'œuvre pour créer *Segunda lectura*, une version pour dix instrumentistes de *Senderos del aire*. Originale et captivante, l'œuvre se déroule avec une grande mobilité, faisant alterner moments de transparence et de densité. Les passages solos mettent en valeur le sens mélodique personnel de de Pablo qui caractérise ses œuvres des dernières années.

S*egunda lectura* is actually a "second reading" for a smaller line-up of the work for large orchestra *Senderos del aire* (Air Paths), commissioned from de Pablo by the Japanese foundation Suntory. Dedicated to composer Toru Takemitsu, this orchestral piece is considered as one of de Pablo's most accomplished symphonic pieces. The work's premiere was conducted by Hiroyuki Iwaki and happened on November 4, 1988 at the Suntory Hall. Following a request from the Nuove Sincronie ensemble, de Pablo revised the work into *Segunda lectura*, a scaled-down version of *Senderos del aire* for ten musicians. This unique and captivating work displays a lot movement, unfolding through alternating passages of transparency and density. Solo passages highlight the composer's highly personal sense of melody, a constant within his works of the last few years.

RAZÓN DORMIDA (2003)

Pour orchestre de chambre

Commande du Nouvel Ensemble Moderne (création le 21 avril 2004).

Razón *Dormida* (La raison endormie) a été composée en 2003 pour répondre à une commande du Nouvel Ensemble Moderne, à qui cette oeuvre est dédiée. Son effectif est composé de 14 musiciens.

La figure de Goya m'a intrigué depuis toujours. Son pessimisme profond, sa capacité illimitée de refléter l'horreur, l'absurde, la cruauté, l'absence de raison, l'énigme de la condition humaine et, ce qui est peut-être le plus important, la nouveauté radicale des moyens dont il s'est servi pour transmettre ce message atroce, cela a constitué l'une de mes « écoles », heureusement non la seule. J'avais déjà écrit en 1970 *Yo lo vi* (Je l'ai vu) pour 12 voix mixtes, sur une gravure homonyme des *Désastres de la guerre*. Au moment où j'ai reçu la commande du NEM, je plongeais à nouveau dans l'univers des *Disparates*. Il va sans dire que je n'ai jamais pensé à écrire une musique descriptive (comment le faire sans la banaliser?), mais plutôt à donner libre cours à mon imagination musicale tel que Goya l'avait fait – d'une manière si démesurée – avec son imagination plastique. Le titre de ma pièce, *La raison endormie*, fait allusion à son célèbre « El sueño de la razón produce monstruos » (« Le sommeil de la raison engendre des monstres »), dont il existe plusieurs versions. Dans l'une de ces versions, l'un des animaux a le visage de Goya contemplant le dormant avec commisération. La silhouette du dormant rappelle également celle du peintre, comme dans une sorte de dédoublement. Il s'agit de ma version préférée.

Les titres des cinq parties qui constituent l'œuvre proviennent des séries de gravures *Los Disparates* et *Los Desastres de la Guerra*:

- 1 – *Bobalicon* (Le grand niais) des *Disparates*;
- 2 – *Las exhortaciones* (Les exhortations) des *Disparates*;
- 3 – *Caballo raptor I* (Le cheval ravisseur I) des *Disparates*;
- 4 – *Y no hai (sic) mas remedio* (Et il n'y a pas d'autre moyen) des *Desastres de la Guerra*;
- 5 – *Caballo raptor II* (Le cheval ravisseur II) des *Disparates*.

Je ne crois pas qu'il soit indispensable de connaître les gravures pour écouter cette musique. De toute façon, l'œuvre de Goya fait partie depuis longtemps de notre culture, malgré le fait que son sens profond demeure au moins en partie une énigme, comme c'est souvent le cas des grandes œuvres (je ne tiens pas compte ici des interprétations purement conjoncturelles, historiques, etc., elles sont trop faciles, et Goya va beaucoup plus loin). C'est ce vertige face au puits noir et sans fond de notre conscience – que Goya ose nous montrer sans égards – qui a motivé et engendré cette « Raison endormie ».

LUIS DE PABLO

RAZÓN DORMIDA (2003)

For chamber orchestra

Commissioned by the Nouvel Ensemble Moderne
(premiere: April 21, 2004).

Razón *Dormida* (Sleeping Reason) was composed in 2003, following a commission from the Nouvel Ensemble Moderne, to whom it is dedicated. It calls for 14 musicians.

Goya has always intrigued me. His deep pessimism, his unbound ability to reflect the horror, absurdity, cruelty, irrationality and enigma of the human condition, and, most important, I guess, the radical novelty of the techniques he used to convey this horrible message, that all was one of "schools" — and luckily not the sole one. I had already composed *Yo lo vi* (I Have Seen It) for 12 mixed voices, based on the homonymous print from the series *Disasters of War*, back in 1970. When the NEM's commissioned came in, I was getting back to the universe of the *Disparates* (The Follies). It goes without saying that I never even considered writing descriptive music (how could it be done without trivializing the subject?); I opted instead to let my musical imagination run free, just like Goya had let his visual imagination run free — to such extremes. My piece's title, *Sleeping Reason*, is a reference to his famous "El sueño de la razón produce monstruos" ("The sleep of reason produces monsters"), of which several versions exist. In one of them, one of the animals, bearing Goya's face, is contemplating the sleeper with commiseration. The sleeper's figure is also reminiscent of the painter's, as if the latter had been split into two characters. It is my favorite version.

The titles of the five parts of the work are taken from the series of prints *Los Disparates* and *Los Desastres de la Guerra*:

- 1 – *Bobalicon* (Silly Idiot) from *Los Disparates*;
- 2 – *Las exhortaciones* (The Exhortations) from *Los Disparates*;
- 3 – *Caballo raptor I* (The Kidnapping Horse I) from *Los Disparates*;
- 4 – *Y no hai (sic) mas remedio* (And There Is No Other Way) from *Los Desastres de la Guerra*;
- 5 – *Caballo raptor II* (The Kidnapping Horse II) from *Los Disparates*.

I don't think being familiar with the prints is a requisite to listen to this music. In any case, Goya's works have been part of our culture for a long time, even though their true meaning remains hidden, at least in part, as it is often the case with major works (I am not taking into account all the readings that are strictly conjectural, historical, etc. — they are just an easy way out, and Goya goes much deeper than that). It is that feeling of vertigo in front of the dark, bottomless well of our conscience — which Goya shows us bluntly — that fueled and gave birth to this "Sleeping Reason."

LUIS DE PABLO

NOUVEL ENSEMBLE MODERNE

Orchestre de chambre de 15 musiciens, le NEM a été fondé en 1989 par la pianiste et chef d'orchestre Lorraine Vaillancourt. Il propose une interprétation convaincante des musiques d'aujourd'hui, en leur accordant le temps et l'attention qu'elles méritent. Son répertoire s'ouvre à la musique de tous les continents et consacre une place importante à la création. Ses concerts, ses répétitions ouvertes au public et ses rencontres avec les créateurs sont des moments d'échange et de réflexion privilégiés. Ensemble « en résidence » à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, il a présenté des concerts au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Europe, au Japon, en Australie et à Singapour.

Le NEM compte maintenant à son actif 20 disques compacts, sous étiquettes ATMA et UMMUS (Montréal), Doberman-Yppan (Québec), New World Records, Composers Recording Inc (New York), AUVIDIS-NAÏVE (Paris) et ABC Classics (Australie). Ils ont été réalisés en collaboration avec la Faculté de musique de l'Université de Montréal, l'Ircam, Les Percussions de Strasbourg, le Festival Musica 93, les sociétés Radio-Canada, Radio France et la Australian Broadcasting Corporation.

Founded in 1989 by pianist and conductor Lorraine Vaillancourt, the NEM is a 15-piece chamber orchestra. It delivers a convincing interpretation of today's musics by granting them the time and attention they deserve. Reflecting a variety of esthetics, its repertoire is open to the music from all continents and leaves a lot of room to premieres. Its concerts, public rehearsals and meetings with the composers are all privileged moments of exchange and reflection. Ensemble "in residence" at the Music Faculty of the University of Montreal, the NEM has performed concerts in Canada, the United States, Mexico, Europe, Japan, Australia and Singapore.

The NEM's discography is now comprised of 20 CDs released on the labels ATMA and UMMUS (Montreal), Doberman-Yppan (Quebec City), New World Records, Composers Recording Inc (New York), AUVIDIS-NAÏVE (Paris), and ABC Classics (Australia). These albums have been produced in collaboration with the Faculté de musique of the Université de Montréal, Ircam, Les Percussions de Strasbourg, the Musica 93 Festival, the Société Radio-Canada, Radio France and the Australian Broadcasting Corporation.

LORRAINE VAILLANCOURT

Lorraine Vaillancourt est fondatrice et directrice artistique du Nouvel Ensemble Moderne (NEM). Elle enseigne par ailleurs à la Faculté de musique de l'Université de Montréal depuis 1971, et y assume la direction de l'Atelier de musique contemporaine depuis 1974.

La chef d'orchestre et pianiste est régulièrement invitée à diriger divers ensembles et orchestres tant au Canada qu'à l'étranger. Au seul pupitre du NEM, qu'elle dirige depuis ses débuts, Lorraine Vaillancourt a assuré la création d'un grand nombre d'œuvres au Canada et dans le cadre de tournées internationales.

Lorraine Vaillancourt est Membre fondateur de la société de concerts montréalaise *Les Événements du Neuf* de 1978 à 1989. Présidente du Conseil québécois de la musique (CQM) de 1998 à 2001, elle a ensuite siégé au Conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) de 2001 à 2005. Par ailleurs, Lorraine Vaillancourt est membre de la Société Royale du Canada.

Lorraine Vaillancourt is the founder and artistic director of the Nouvel Ensemble Moderne (NEM). Moreover, she has been teaching at the Faculté de musique of the Université de Montréal since 1971 and has been at the head of the Atelier de musique contemporaine since 1974.

Conductor and pianist, Lorraine Vaillancourt is regularly invited to lead various ensembles and orchestras in Canada and abroad. She has been conducting the NEM since its beginnings, and at its rostrum alone she has premiered numerous works in concerts across Canada and on international tours.

Lorraine Vaillancourt is a founding member of the Montreal-based concert society *Les Événements du Neuf* (1978-1989). President of the Conseil québécois de la musique (CQM) from 1998 to 2001, she has been on the board of directors of the Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) from 2001 to 2005. Lorraine Vaillancourt is also a member of the Royal Society of Canada.

LORRAINE VAILLANCOURT

chef d'orchestre et directrice artistique / *conductor and artistic director*

MUSICIENS DU NEM / NEM MUSICIANS:

Alain Giguère*, violon / *violin*

Johanne Morin, violon / *violin*

Brian Bacon*, alto / *viola*

Catherine Perron, violoncelle / *cello*

Yannick Chênevert, contrebasse / *doublebass*

Guy Pelletier*, flûte / *flute*

Julie Sirois-Leclerc, hautbois / *oboe*

Simon Aldrich, clarinette / *clarinet*

Martin Carpentier, clarinette / *clarinet*

Michel Bettez*, basson / *bassoon*

Jocelyn Veilleux, cor / *French horn*

Lise Bouchard*, trompette / *trumpet*

Patrice Richer, trombone / *trombone*

Jacques Drouin*, piano / *piano*

Julien Grégoire*, percussion / *percussion*

* membres fondateurs / *founding members*

MUSICIENS INVITÉS / GUEST MUSICIANS:

Angelo Muñoz, trombone / *trombone (Paraíso)*

Nadia Labelle, cor / *French horn*

Remerciement / *thanks: John Rea / José Evangelista*

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 du Canada, le Conseil des arts de Montréal et par le Fonds de stabilisation et de consolidation des arts et de la culture du Québec. 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 Canada Council for the Arts, the Conseil des arts de Montréal and the Fonds de stabilisation et de consolidation des arts et de la culture du Québec. The NEM's international tours are made possible by the financial support of the Conseil des arts et des lettres du Québec, the Department of Foreign Affairs and International Trade, Government of Canada.

Enregistrement, réalisation et montage / *Recorded, edited and produced by: Anne-Marie Sylvestre*

Salle Oscar Peterson, Université Concordia, Montréal

15 décembre 2004 / *December 15, 2004 (Razon Dormida)*

5 février 2005 / *February 5, 2005 (Segunda lectura)*

30 janvier, 2005 / *January 30, 2005 (Paraíso y Tres danzas macabras)*

Graphisme / *Graphic design: Diane Lagacé*

Couverture / *Cover: Luis de Pablo, San Sebastián 2004*

Photos Lorraine Vaillancourt & NEM: **Bernard Préfontaine**