

Richard Mascall (b. 1973)
Sonata for solo violin & Digital FX

 1. I. Labyrinth
 5:20

 2. V. At The Corner House
 7:01

Matthias Maute (b. 1963) Noncerto RR3, Noncerto Notre-Dame-de-Grâce

3. I. Sparkle - Andantino 3:47
4. II. Chopin - A tempo giusto 2:37
5. V. Casareccia - Chaconne Prestissimo 2:52

Vincent Ho (b. 1975)

6. Morning Song

Ana Sokolovic (b. 1968) Cinque danze per violino solo (Five dances for Violin Solo)

7. Dance I 3:24 **8.** Dance IV 1:37

Kevin Lau (b. 1982)

9. Tears 13:48

Murray Adaskin (1906 - 2002)

10. Vocalise No. 1

6:50

Christos Hatzis (b. 1953)

11. Dystopia

3:22

4:05

Chère auditrice, cher auditeur,

Pour mes débuts au disque, je suis fier de présenter une sélection de pièces pour violon seul écrites par de grands compositeurs canadiens. La plupart de ces œuvres sont le fruit de ma collaboration étroite avec les compositeurs. Cette interaction dynamique entre le musicien et le compositeur a joué un rôle formateur dans l'interprétation et le montage final. Mes recherches continuelles dans le nouveau répertoire canadien pour mon instrument sont la source d'inspiration de ce projet, que j'espère poursuivre au fil des ans. Tout comme dans les *Sonates* et les *Partitas* de J. S. Bach et les *Sonates* d'Eugène Ysaÿe, ces œuvres célèbrent le violon en tant qu'instrument soliste. Elles repoussent les limites techniques, musicales et polyphoniques du violon et perpétuent l'évolution du violoniste.

Sur cet enregistrement, j'utilise un violon fabriqué en 1740 par Pietro Guarneri de Venise. Je vous remercie de votre présence à l'écoute!

Marc Djokic

Dear listener,

For my debut album, I am proud to present a collection of pieces for solo violin written by great Canadian composers. Most of the selections on this recording are the result of my close collaboration with the composers. This dynamic between musician and composer has been formative in the interpretation and ultimately the final edit. My continuing research into new Canadian repertoire for my instrument is the inspiration behind this project, which I hope will continue over the years. As in the Sonatas and Partitas by J.S. Bach and Sonatas by Eugene Ysaye, these works celebrate the violin as a solo instrument. They push the technical, musical, and polyphonic limits of the violin and the ever-evolving violinist.

On this recording, I am playing on a violin by Petrus Guarnerius of Venice 1740.

Thank you for listening!

Marc Djokic

Notes des compositeurs *Composer notes*

Richard Mascall (né en / b. 1973)

Sonata for solo violin & Digital FX

(Sonate pour violon seul et effets numériques)

I. Labyrinth

V. At The Corner House

C'est au début de 1992 que le compositeur canadien Richard Mascall a réalisé *Labyrinth*, pour violon seul amplifié et réverbération numérique. Alors âgé de 19 ans, il était encore à sa première année d'études universitaires. On entend dans cette pièce l'influence du courant minimaliste américain et, plus particulièrement, celle de John Adams. *Labyrinth* a reçu un bon accueil lors de l'édition 1992 du Concours pour jeunes compositeurs de Radio-Canada; son exécution par Andrew Dawes a été radiodiffusée en direct sur CBC-FM, attirant pour la première fois l'attention d'un auditoire national sur Mascall. Par la suite, l'œuvre a été sélectionnée pour représenter le Canada à la Tribune internationale

des compositeurs 1993, à Paris, ce qui lui a assuré bon nombre de radiodiffusions internationales. La même année, Mascall a achevé les cinq mouvements qu'il avait prévus pour cette sonate, y compris le final empreint de virtuosité, « At The Corner House », qui fait contrepoids à « Labyrinth », le mouvement initial. (The Corner House est le nom d'un restaurant chic bien connu de Toronto, où le compositeur travaillait à temps partiel.) Ce mouvement final culmine dans une cadence ayant la forme d'un « solo de guitare » ; il s'agit en fait de la transcription d'un passage notoire d'une pièce emblématique d'Eddie Van Halen, *Eruption*.

Canadian composer Richard Mascall completed Labyrinth for amplified solo violin with digital reverb in early 1992 at the age of 19, while still a 1st year undergraduate student. It shows the influence of the music of the American minimalists, in particular John Adams. The piece won Mascall success at the 1992 CBC Young Composers Competition, where the Andrew Dawes performance was broadcast live on CBC-FM and gained him his first national attention. It was subsequently chosen to represent Canada at the 1993 International Rostrum of Composers in Paris, which led to numerous international radio broadcasts. Also that year, Mascall completed the remainder of the intended five-movement sonata including its virtuosic finale at The Corner House, the counterpart to the opening movement Labyrinth. (The Corner House refers to a well-known, posh restaurant in Toronto where he had a parttime job.) This finale culminates with a cadenza-like 'guitar solo'; indeed, a transcription of an infamous passage from Eddie Van Halen's iconic Eruption.

- 6

Matthias Maute (né en / b. 1963)

Noncerto RR3, Noncerto Notre-Dame-de-Grâce

I. Sparkle - Andantino

II. Chopin – A tempo giusto

V. Casareccia – Chaconne Prestissimo

Noncerto RR3, Noncerto Notre-Dame-de-Grâce nous invite à visiter un quartier de Montréal qui se caractérise par sa diversité et par l'attachement de ses résidents pour leur agréable collectivité. Ses cinq mouvements pour violon seul représentent cinq lieux et nationalités différents de Montréal qui jouent un rôle important dans « NDG », comme les habitants de Notre-Dame-de-Grâce appellent leur quartier.

La composition reflète les diverses couleurs musicales qui accompagnent chaque milieu culturel, bien qu'aucune citation littérale ne renvoie à une culture donnée. Tous les mouvements font ressortir la virtuosité du violon, un instrument qui possède une solide tradition au Québec et au Canada. Les divers tours de magie que requiert l'exécution de *Noncerto RR3* illustrent à la fois cette tradition violonistique et le niveau exceptionnel qui est devenu la norme pour les violonistes de notre époque.

Noncerto RR3, Noncerto Notre-Dame-de-Grâce leads us through a neighbourhood in Montréal, which is characterized by its diversity and the attachment that people bare for the enjoyable life within its vicinity. The five movements for solo violin feature five different

Montréal nationalities and places which all play an important role in "NDG" (Notre-Dame-de-Grâce), as the neighbourhood is called by its inhabitants.

The music refers to the various musical colors, which come with the different cultural environments, albeit without being literal quotations of any particular culture. All the movements show off the virtuoso violin, an instrument that has a strong tradition in Québec and in Canada. The various feats of wizardry required for Noncerto RR3 showcase both this violin tradition and the exceptionally high standard of violin playing in our present time.

Vincent Ho (né en / b. 1975)

Morning Song (Chant matinal)

Morning Song est une œuvre que j'ai composée au petit matin quand je vivais à Glendale, en Californie. De la fenêtre de mon studio, je voyais le soleil émerger lentement à l'horizon. Frappé par sa beauté, j'ai eu l'inspiration de composer un morceau à ce moment même pour saisir ce que je ressentais. Quand le soleil a fini de se lever, j'avais terminé ma pièce.

Morning Song is a work I wrote one early morning while I was living in Glendale, California. While I was in my studio, I could see from my window the sun slowly emerging over the horizon. Struck by its beauty, I was inspired to compose something at that moment to capture what I felt. By the time the sun was fully out, the piece was done.

Ana Sokolovic (née en / b. 1968)

Cinque danze per violino solo

(Cinq danses pour violon seul / Five dances for Violin Solo)
Danses / Dances I et / and IV

Dans Cinque danze per violino solo, j'évoque la suite baroque. Mais au lieu des types de danses de l'époque, je crée cinq danses imaginaires inspirées de la musique traditionnelle des Balkans. Sans aucune citation ni référence à une danse en particulier, ces cinq pièces ont en commun le recours à des notes itératives dans des fonctions et des atmosphères différentes. Les motifs rythmiques s'inspirent largement des improvisations rythmiques qui caractérisent la musique folklorique des Balkans. Toutefois, dans ma pièce, tous les rythmes sont écrits avec une grande précision, ne laissant aucune place à l'improvisation lors de l'exécution.

La première danse a un lien très fort avec la gravité que produisent les gestes répétés vers la corde de *sol* ouverte. Ces figures insistantes, âpres et irrégulières sont interrompues par une section médiane contrastée, au rythme régulier et jouée dans le registre aigu. La quatrième danse évoque un violoniste gitan imaginaire qui improvise sur une mélodie simple.

In Five dances for Violin Solo *I refer to the Baroque suite. However, instead of Baroque dances, I am creating five imaginary dances inspired by the traditional music of the Balkans.*

Without any quotations or references to specific dances, all five pieces have in common the use of iterative notes with different functions and atmospheres. The rhythmic patterns are highly inspired by the rhythmic improvisations that are characteristic of the folk music of the Balkans. However in my piece all rhythms are written very precisely and don't leave any space for the performer's improvisation.

The first dance is strongly related to the gravity provided by the constant gestures towards the open G string. These insistent, harsh and rhythmically irregular figures are interrupted by the contrasting middle section, made of regular rhythm in the high register. The fourth dance is inspired by an imaginary gypsy fiddler, improvising around a simple melody.

Kevin Lau (né en / b. 1982)

Tears (Larmes)

J'ai composé *Tears* en 2006, pendant mes études à l'Université de Toronto, au plus fort de mon engouement pour le violon. En 2017, en révisant cette pièce pour les fins du présent enregistrement, je l'ai considérablement condensée et j'y ai ajouté une fin nouvelle qui, à mon avis, convient mieux à la narration. J'exprime ma gratitude à Marc Djokic pour cette première exécution de *Tears* et pour la sensibilité personnelle, unique et émouvante, qu'il apporte à cette œuvre.

— 10

En créant cette pièce, je me suis inspiré de la *Chaconne en ré mineur* de Bach, dont l'arc dramatique en trois parties a influencé l'architecture et le centre tonal de ma propre composition, ainsi que de *Sequenza VIII*, de Berio, dont la narration ardente m'a fait une vive impression quand j'étais étudiant. Mon titre est associé à la plus intense des sensations humaines: les larmes qui coulent lorsque nous sommes submergés par la peine... ou par la joie. Dans cette pièce, j'ai tenté de dépeindre à la fois l'aspect physique des larmes (le ruissellement en cascade, les tremblements et frissons qui l'accompagnent) et les états émotifs qui les produisent.

Tears was composed in 2006 while I was a student at the University of Toronto, and at the height of my infatuation with the violin. In 2017, I revised it for the purposes of this recording, condensing it considerably and adding a new ending that I believe suits the narrative better. I am grateful to Marc Djokic for performing Tears for the first time and for bringing his uniquely stirring sensibility to this work.

In creating this piece I drew inspiration from Bach's Chaconne in D minor, whose dramatic three-part arc influenced the architecture and tonal centre of my own piece; as well as Berio's Sequenza VIII, whose searing narrative made a stunning impression on me as a student. My title is associated with the most intense of human feelings: the tears that fall when we are overcome by grief...or by joy. In this piece I have tried to depict both the physical aspect of tears - the cascading rivulets, the accompanying tremors and shudders of the body - as well as the emotional states that produce them.

Murray Adaskin (1906 - 2002)

Vocalise No. 1

Écrite à l'origine pour la clarinette, *Vocalise No. 1* a été adaptée pour le violon en 1992 et dédiée au violoniste canadien Andrew Dawes. Tout au long de cette œuvre, le compositeur utilise une mélodie qui revient sous forme de variations ondulantes. Du début à la fin de la vocalise, cette mélodie passe graduellement du registre grave à l'aigu. Cette progression est interrompue par une section médiane turbulente, faite de gammes mineures diminuées et chromatiques, qui n'offre aucune résolution harmonique à l'auditeur. Cette pièce évoque les péripéties d'un voyage de l'ombre vers la lumière. Du point de vue violonistique, elle fait ressortir l'aptitude de l'instrument à soutenir et faire chanter de longues phrases musicales. Le compositeur indique un tempo *adagio* « libre » et s'abstient de prescrire des nuances, laissant à l'exécutant la liberté d'interpréter l'orientation de la musique. Avec *Vocalise No. 1*, Murray Adaskin donne l'impression d'une musique qui se construit naturellement, comme une ascension en terrain accidenté et sauvage.

Originally written for clarinet, Vocalise No.1 was adapted for violin in 1992 and dedicated to Canadian violinist Andrew Dawes. Throughout this work, the composer uses a melody which reoccurs in undulating variations. From the beginning to the end of the vocalise, the melody gradually moves from a low to a higher tonal range. The work is separated by a turbulent middle section of diminished minor and chromatic scales, which leaves

the listener without any harmonic resolution. This piece is very much an eventful journey from dark to bright. From a violinists' perspective, this work showcases the instrument's ability to sustain and sing through long musical phrases. The composer indicates a "free" adagio tempo and is sparing with dynamics, giving the performer the freedom to interpret the direction of the music. Murray Adaskin has given Vocalise No.1 a feeling of naturally occurring music, which parallels the ascent up uneven and wild terrain.

Christos Hatzis (né en / b. 1953)

Dystopia (Dystopie)

Dystopia, une « pièce de rappel » de trois minutes et demie pour violon seul, a été créée par la violoniste virtuose Hilary Hahn. Derrière l'hypervirtuosité et la relative brièveté de cette pièce se cache une méditation sur les causes de l'intransigeance religieuse, du désenchantement et, finalement, du jihad. Le sens littéral du titre (un « lieu terrible ») renvoie au conflit actuel entre des dogmes religieux étroitement définis et, plus particulièrement, entre le monde musulman et la soi-disant civilisation occidentale ou la modernité. Ces deux mondes disjoints sont décrits musicalement, d'une part, dans une musique plutôt « carrée », sur le mode antique phrygien au second degré élevé d'un quart de ton (*si* quart de bémol), dont l'usage est répandu dans plusieurs cultures islamiques du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord-Est et d'Asie méridionale ; d'autre part,

dans l'univers musical de l'accord à tempérament égal utilisé dans la musique d'Europe de l'Ouest depuis le XVIIIe siècle, qui compromet significativement l'identité modale, mais compense cette perte en facilitant le mouvement harmonique au-delà de la tonalité principale.

Dystopia, a three and a half minute long "encore" piece for solo violin, was first performed by violin virtuoso Hilary Hahn. Hidden behind the hyper-virtuosity and relative brevity, this piece is a meditation on the causes of religious intransigence, disenchantment and, ultimately, jihad. The literal meaning of the title (a "terrible place") refers to the current conflict between narrowly defined religious creeds, particularly the conflict between the Moslem world, and the so-called western civilization, or modernity. These two separate worlds are musically depicted as (1) a rather "square" music in the ancient Phrygian mode with a microtonally raised flat second degree (B-quarter flat) whose use is widespread in several Islamic musical cultures of the Middle East, North-East Africa and South Asia and the musical universe of equal-temperament tuning used in Western European music from the eighteenth century onwards, which significantly compromises modal identity but compensates for this loss by enabling harmonic travel beyond the tonic key.

Marc Djokic

Lauréat du Prix Goyer 2017-2018 et d'un prix Opus et ancien gagnant du concours de la Banque d'instruments du Conseil des arts du Canada, Marc Djokic est un des violonistes les plus prolifiques au Canada. Il est actuellement artiste en résidence à CAMMAC

Originaire d'Halifax, Marc Djokic a étudié d'abord et surtout avec son père Philippe Djokic, un des grands solistes canadiens, élève

du maître Ivan Galamian. Boursier complet, il a étudié avec David Russell dans le cadre du Programme des jeunes artistes du Cleveland Institute of Music, puis avec Donald Weilerstein au New England Conservatory et avec Jaime Laredo à la Jacobs School of Music de l'Université de l'Indiana.

De BC Contact aux Jeunesses musicales et à Debut Atlantic, Marc Djokic a fait plusieurs

tournées pancanadiennes à titre de chambriste accompli, notamment au sein du Trio Tangere, de Bev & Marc, d'Air Strings and Keys, de Djokic-Leblanc et d'Art Crush.

En récital, il a partagé la scène avec de nombreux musiciens de premier plan, tels Beverley Johnston, James Ehnes, Jamie Parker, Measha Brueggergosman, Charles Richard-Hamelin, Isabel Bayrakdarian, Denise Djokic, David Jalbert et Thorwald Jorgensen.

À titre de soliste, Marc Djokic s'est produit avec plusieurs orchestres prestigieux, dont l'Orchestre symphonique de Toronto, l'Orchestre du Centre national des arts et l'Orchestre symphonique de Québec.

De 2015 à 2017, le réseau de musique classique noncerto a produit plus de 45 vidéoclips mettant en vedette Marc Djokic et les ensembles auxquels il a collaboré, tournés dans des lieux emblématiques répartis dans neuf provinces. Ce projet pluriannuel a pour objectif de promouvoir la musique classique dans les nouveaux médias, au Canada et à l'étranger.

Fervent promoteur de la musique canadienne, Marc Djokic a commandé plusieurs compositions avec l'appui du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de l'Ontario et de Mécénat Musica. Il s'agit d'œuvres pour violon seul, pour trio à cordes, pour marimba et violon, pour deux guitares et violon; une œuvre pour ensemble, chœur et chœur d'enfants est en préparation. En 2018, Marc Djokic a aidé à lancer et à commanditer le premier Concours des compositeurs CAMMAC.

— 16

Marc Djokic

Winner of the 2017-2018 Prix Goyer, a Prix Opus and a former Instrument Bank recipient from Canada Council, Marc Djokic is one of Canada's most prolific violinists. He is currently Artist-in-Residence at CAMMAC.

Originally from the Maritimes; Halifax, Nova Scotia, Marc Djokic first and foremost studied with his father Philippe Djokic, one of Canada's great soloists and a pupil of the master Ivan Galamian. He continued his studies on full scholarships with David Russell at Cleveland Institute of Music's Young Artist Program, Donald Weilerstein at the New England Conservatory, and Jaime Laredo at Indiana University's Jacobs School of Music.

From BC Contact to Jeunesses Musicales and Debut Atlantic, Marc has toured several times throughout Canada as an accomplished chamber musician. His collaborations include Trio Tangere, Bev & Marc, Air Strings and Keys, Djokic-Leblanc, and Art Crush.

Marc's past performances with leading musicians of the world stage include concerts with Beverley Johnston, James Ehnes, Jamie Parker, Measha Brueggergosman, Charles Richard-Hamelin, Isabel Bayrakdarian, Denise Djokic, David Jalbert, and Thorwald Jorgensen.

As a soloist, Marc Djokic has performed with such prestigious orchestras as the Toronto Symphony Orchestra, the National Arts Centre Orchestra and Quebec Symphony Orchestra.

From 2015 to 2017, the classical music channel *noncerto* produced more than 45 music videos featuring Marc Djokic and his collaborations, filmed in iconic locations in 9 provinces. This multi-year project aims to promote classical music through new media in Canada and beyond.

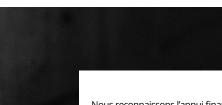
Dedicated to expanding Canadian music, Marc Djokic has commissioned several compositions with the support of Canada Council for the Arts, Ontario Arts Council and Mécénat Musica. These include works for solo violin, string trio, marimba and violin, two guitars and violin, and an upcoming work for ensemble with choir and children's choir. In 2018, Marc Djokic helped to launch and sponsor the inaugural CAMMAC Composers Competition.

« Comme j'ai collaboré étroitement avec lui à quelques reprises, pendant la préparation de l'exécution ou de l'enregistrement de ma musique, et que j'ai assisté à plusieurs de ses concerts, je peux déclarer sans équivoque que Marc Djokic est un maître du violon : un technicien qui recherche et maîtrise un répertoire difficile; un interprète qui comprend les exigences expressives de la musique; un communicateur qui traduit l'intention du compositeur au bénéfice des auditeurs. Mon respect et mon appréciation du talent de Marc Djokic grandissent de jour en jour. »

- CHRISTOS HATZIS

"Having worked closely with him during preparation of my music for performance or recording on a number of occasions and having attended several of his performances, I can unequivocally state that Marc Djokic is a master of the violin: As a technician, searching and mastering difficult repertory; as an interpreter, understanding the expressive requirements of the music, and as a communicator, translating the music to the listener the way the composer intended. My respect and appreciation for Marc Djokic's artistry grows by the day."

- CHRISTOS HATZIS

Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise du ministère du Patrimoine canadien (Fonds de la musique du Canada). We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the department of Canadian Heritage (Canada Music Fund).

Réalisation, enregistrement et montage / Producer, recording, and editing Johanne Goyette Enregistré à l'Église Saint-Augustin Recorded at St. Augustin Church, Mirabel (Québec) Canada Janvier / January 2018

Graphisme / Graphic design Adeline Payette Beauchesne Traduction française / French translation Louis Courteau Responsable du livret / Booklet Editor Michel Ferland Photos © Sasha Onyshchenko

Remerciements

Je dédie cet album à mes parents, le violoniste Philippe Djokic et la pianiste Lynn Stodola. C'est vous qui m'avez initié à la musique, qui me l'avez enseignée et qui m'avez fait monter sur une scène pour la première fois.

Merci d'abord et surtout à ma belle et talentueuse épouse, l'artiste Avery Zhao-Djokic, qui m'a aidé à faire de cet album une réussite. Merci à ma sœur, la violoncelliste Denise Djokic, dont la brillante musicalité a toujours été une source d'inspiration pour moi.

Je remercie les compositeurs dont la musique figure dans cet album et que j'ai l'honneur de compter parmi mes amis et mes chers collègues : Richard Mascall, Christos Hatzis, Matthias Maute, Kevin Lau, Ana Sokolovic et Vincent Ho. Merci aussi à noncerto, Mécénat Musica, Julian Armour, Guylaine Lemaire, Brian Cherney, Sasha Onyshchenko, Waël Chanab, Marie Dietlin, le Conseil des arts du Canada, Johanne Goyette, Michel Ferland et ATMA.

Thank yous

This album is dedicated to my parents, violinist Philippe Djokic and pianist Lynn Stodola. You introduced me to music, taught me music, and brought me on stage for the first time.

Thank you first and foremost to my beautiful and talented wife, artist Avery Zhao-Djokic who helped me achieve the success of this album. Thanks to my sister, cellist Denise Djokic who has always inspired me with her brilliant musicianship.

Thank you to these composers whose music are on this album and who I am honoured to know as friends and dear colleagues; Richard Mascall, Christos Hatzis, Matthias Maute, Kevin Lau, Ana Sokolovic, and Vincent Ho. Thank you to noncerto, Mécénat Musica, Julian Armour, Guylaine Lemaire, Brian Cherney, Sasha Onyshchenko, Waël Chanab, Marie Dietlin, Canada Council for the Arts, Johanne Goyette, Michel Ferland and ATMA.