

**VAGUES
ET OMBRES**
COLLECTIF9

α

VAGUES ET OMBRES

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

1	ÉTUDE N° 4 (<i>ÉTUDES</i> , BOOK 1)	4'07
2	DES PAS SUR LA NEIGE (<i>PRÉLUDES</i> , BOOK 1)	4'05
3	PASSEPIED (<i>SUITE BERGAMASQUE</i>)	3'34
4	CLAIR DE LUNE (<i>SUITE BERGAMASQUE</i>)	5'23

LUNA PEARL WOOLF (B.1973)

5	CONTACT	12'02
	BASED ON THE RESEARCH OF DR. VALERIA VERGARA ON BELUGA WHALE MOTHER-CALF CONTACT CALLS AND UNDERWATER ANTHROPOCENE NOISE WRITTEN FOR COLLECTIF9	

CLAUDE DEBUSSY

LA MER

6	I. DE L'AUBE À MIDI SUR LA MER	8'30
7	II. JEUX DE VAGUES	7'07
8	III. DIALOGUE DU VENT ET DE LA MER	8'48

TOTAL TIME: 53'39

ALL PIECES BY DEBUSSY ARRANGED BY THIBAUT BERTIN-MAGHIT
CLAIR DE LUNE ARRANGEMENT IS AN HOMAGE TO ISAO TOMITA'S VERSION ON MOOG SYNTHESIZER

COLLECTIF9

CHLOÉ CHABANOLE VIOLIN

JOHN CORBAN VIOLIN

ROBERT MARGARYAN VIOLIN

TJ SKINNER VIOLIN

SCOTT CHANCEY VIOLA

XAVIER LEPAGE-BRAULT VIOLA

JÉRÉMIE CLOUTIER CELLO

ANDREA STEWART CELLO

THIBAUT BERTIN-MAGHIT DOUBLE BASS

VAGUES ET OMBRES

ANDREA STEWART ET THIBAUT BERTIN-MAGHIT

Cet enregistrement est né de notre profonde admiration pour une grande œuvre : serions-nous capables de jouer *La Mer* de Claude Debussy à neuf instrumentistes à cordes et lui rendre justice ? Dans un style musical où le timbre et la couleur sont primordiaux, tenter d'interpréter cette œuvre emblématique en ayant recours à une seule famille d'instruments paraissait outrageux ; mais en y pensant bien, nous aimons les défis. Il s'agit sans aucun doute d'une réinterprétation. Être moins nombreux nous permet de révéler autrement les riches interactions rythmiques qui habitent l'œuvre, tout en mettant sous une nouvelle lumière l'équilibre des voix et des harmonies. Alternativement, dans les œuvres pour piano de Debussy, nos interprétations affectent la musique de manière opposée en diversifiant les textures et en unifiant la direction rythmique. En fin de compte, nous y trouvons une sorte d'équilibre.

Il semblait naturel que ce programme inclue la musique de Luna Pearl Woolf, une amie chère et avec qui nous avons déjà collaboré. Les univers sonores de sa musique sont magnifiquement assortis à l'originalité et à la délicatesse de celle de Debussy, et nous lui sommes incroyablement reconnaissants pour sa créativité et sa sensibilité. Pour *Contact*, Luna a repensé son langage musical tant sur le fond que sur la forme. On y trouve toujours les marques de fabrique de sa musique – l'utilisation de l'harmonie et des textures, l'expansion de la tessiture des instruments, la qualité narrative de son écriture –, mais avec ses « pops » et ses chuchotements, *Contact* s'engage sur un chemin de découverte.

De la même manière, Debussy était lui aussi l'artisan d'une musique de découverte qui s'affranchissait du style traditionnel de l'époque et amplifiait l'étendue du langage harmonique. Ses harmonies larges créent des résonances toutes aussi larges, et cette dimension n'est pas perdue dans les arrangements de Thibault que nous avons enregistrés ici. Cette musique est souvent constituée de plusieurs couches en mouvement, et ce, même lors des moments immobiles. Bien qu'attentifs à la précision, nous avons abordé ce répertoire avec un esprit de

liberté. Nombreuses ont été les occasions de créer des nuages de mouvement, de couleur et de rythme, évocations du monde naturel créées par les deux compositeurs présentés ici. Les nombreuses itérations de mouvement et les multiples strates de détails ont inspiré le titre de cet enregistrement. La conception de ce programme s'est faite dans le cadre de la création d'un film-concert pour lequel nous avons été inspirés par le théâtre d'ombres – la finesse des découpes de papier et la profondeur et le mouvement créés par des sources de lumière changeantes, semblables aux mouvements des grandes étendues d'eau. Nous avons alors invité les artistes Maya Ersan et Jaimie Robson (Mere Phantoms) à collaborer avec nous sur l'aspect visuel de ce projet. Leurs créations ont non seulement enrichi le film, mais elles sont aussi devenues le reflet de notre inspiration musicale. Un aperçu de leurs réalisations figure sur la couverture de cet album. Les ombres et les vagues partagent de nombreuses qualités : elles existent dans un état de transformation constante et elles ne peuvent vraiment être saisies. On peut aisément transposer ce concept à la musique car il est impossible de reproduire précisément la même chose deux fois, et nous devons accepter notre incapacité à garder le contrôle.

Le lâcher-prise mène à la spontanéité et à l'échange. Même lorsque les lignes musicales ont en apparence un rôle secondaire, des changements infimes effectués par une ou un interprète peuvent avoir un effet important sur la création collective. L'impact de l'individu sur le groupe est une idée qui intéresse particulièrement collectif9 ; nous avons pu pleinement l'explorer dans cet enregistrement. Parfois, l'espace pour créer un tel changement est grand ; dans *Contact*, chaque musicien joue ses lignes ou ses motifs en réaction directe à la façon dont un autre joue sa propre ligne quelques instants avant. À l'autre extrémité du spectre, la performance de l'*Étude n° 4* exige une unité presque complète, neuf cordes se déplaçant ensemble comme un seul instrument.

Le programme que nous vous proposons ici se déroule en trois parties, à commencer par une sélection de pièces pour piano de Debussy, telle une étude de mouvement et de stabilité. L'*Étude n° 4* ouvre en toute simplicité alors que nos voix se déplacent de manière unifiée pour former de délicates vagues de tempi et de nuances, jetant les bases des interactions complexes qui surviendront plus tard. *Des pas sur la neige* est un titre parfaitement

descriptif : nous découvrons un paysage glacé, statique et clairsemé, représentatif de ceux que nous connaissons bien ici au Canada – à l’opposé, *Passepiéd* est en perpétuel mouvement. La première manifestation d’un grand vent de liberté vient avec *Clair de lune*, ici inspiré de la version quasi liquide d’Isao Tomita pour synthétiseur Moog. Et la première partie se clôt avec chaleur et fluidité.

Le riche récit qu’est *Contact* constitue l’entièreté de la deuxième partie. Luna Pearl Woolf nous invite dans un univers profondément descriptif et chargé d’émotion. Il s’agit d’une représentation de la vie sous-marine qui oscille entre des sons imitatifs et imaginatifs, et d’une démonstration de l’impact des actions humaines sur les écosystèmes marins. Dans *Contact*, Woolf nous confronte à « une évocation sonore du monde sous-marin des bélugas dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent. Le chant d’une mère béluga, son appel de contact à son bébé, sont submergés par la cacophonie des bruits de navigation. Soudain, au printemps 2020, le monde des humains retient son souffle. Les eaux s’éclaircissent, la mère et son petit se retrouvent, et les bélugas sont libres d’emplir à nouveau le Saint-Laurent de leurs propres chants. »

L’œuvre symphonique emblématique de Debussy, *La Mer*, clôt le programme, réunissant les traits uniques du compositeur en une seule pièce de musique. Ces « trois esquisses symphoniques » sont un voyage sans pareil plein d’émotion et de mouvement – un éveil en douceur, des éclats d’énergie virevoltante et une beauté sombre et menaçante qui se transforme en une vision fantastique.

COLLECTIF9

RECONNU POUR SA PROGRAMMATION NOVATRICE ET POUR SES ARRANGEMENTS UNIQUES DU RÉPERTOIRE CLASSIQUE, L'ENSEMBLE À CORDES MONTRÉALAIS COLLECTIF9 JOUE « AVEC UNE ÉNERGIE CONTAGIEUSE ET UNE VIGUEUR QUI CAPTIVE L'ATTENTION DU PUBLIC » (*THE WHOLENOTE*). DEPUIS SES DÉBUTS EN 2011, COLLECTIF9 A PRÉSENTÉ DE NOMBREUX CONCERTS À TRAVERS L'AMÉRIQUE DU NORD, L'EUROPE ET L'ASIE. EN TANT QU'INTERPRÈTE DE MUSIQUE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE, LE GROUPE COMBINE LA PUISSANCE D'UN ORCHESTRE À L'AGILITÉ D'UN ENSEMBLE DE MUSIQUE DE CHAMBRE. COLLECTIF9 OPÈRE SUR LES PRÉMISSSES QU'UN CHANGEMENT DE CONTEXTE PEUT INFLUENCER LA COMMUNICATION ET L'EXPÉRIENCE DE LA MUSIQUE.

COLLECTIF9 PRÉSENTE CHAQUE SAISON PLUSIEURS PRODUCTIONS À MONTRÉAL (CANADA) ET A UN CALENDRIER DE TOURNÉES NATIONALES ET INTERNATIONALES QUI INCLUT DES CONCERTS DANS DES SÉRIES DE MUSIQUE DE CHAMBRE, DES FESTIVALS, DES UNIVERSITÉS ET AUTRES. ON A PU L'ENTENDRE AU FESTIVAL DE MÚSICA DE MORELIA (MEXIQUE), AU FESTIVAL DE LANAUDIÈRE (QUÉBEC), AU SHENZHEN CONCERT HALL (CHINE) ET AU SOUND UNBOUND FESTIVAL (BARBICAN CENTRE, LONDRES). L'ENSEMBLE CONTINUE D'EXPLORER DE NOUVEAUX RÉPERTOIRES ET DE NOUVEAUX PARTENARIATS ARTISTIQUES AVEC DES COMPOSITEURS, DES ARTISTES VIDÉO, DES POÈTES, DES CONCEPTEURS D'ÉCLAIRAGE ET D'AUTRES COLLABORATEURS INSPIRÉS, POUR CRÉER DES PROJETS MULTIDISCIPLINAIRES QUI PRENNENT VIE DANS DES CONTEXTES SONORES TANT ACOUSTIQUES QU'AMPLIFIÉS.

LE GROUPE A ENREGISTRÉ TROIS ALBUMS, DONT *NO TIME FOR CHAMBER MUSIC* (MUSIQUE DE ET INSPIRÉE PAR MAHLER), ET PRODUIT UNE SÉRIE DE FILMS-CONCERTS (PERFORMANCES CAPTÉES AVEC UNE APPROCHE CINÉMATOGRAPHIQUE) AVEC LE SOUTIEN DU CONSEIL DES ARTS DU CANADA, DE LA FOUNDATION ASSISTING CANADIAN TALENT ON RECORDINGS, DU CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC ET DU CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL.

« COLLECTIF9 PREND EN MAIN L'AVENIR DE LA MUSIQUE CLASSIQUE EN LUI DONNANT UNE SÉRIEUSE CURE DE JEUNESSE. » (*ICI MUSIQUE*)

COLLECTIF9.CA

LUNA PEARL WOOLF

LA COMPOSITRICE CANADO-AMÉRICAINNE LUNA PEARL WOOLF UTILISE DEPUIS LONGTEMPS SA VOIX CRÉATIVE POUR PLAIDER EN FAVEUR D'UN CHANGEMENT SOCIAL ET POLITIQUE. PRINCIPALEMENT RECONNUE DANS LE DOMAINE DE L'OPÉRA, SA MUSIQUE SE CARACTÉRISE PAR SON INTENTION DRAMATIQUE, PARTICULIÈREMENT ATTENTIVE À LA CAPACITÉ NARRATIVE DE LA MUSIQUE.

SON ALBUM-PORTRAIT *LUNA PEARL WOOLF: FIRE AND FLOOD*, NOMMÉ AUX GRAMMY AWARDS 2021, EMBRASSE PLUSIEURS DÉCENNIES DE SON TRAVAIL ET SE PENCHE SUR DES PROBLÈMES PRESSANTS TELS QUE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, LA PAUVRETÉ, LE FANATISME, LE RACISME, LES RÔLES LIÉS AU GENRE ET LA PESTE, À TRAVERS UNE MUSIQUE AUSSI INTENSÉMENT ÉMOTIONNELLE QUE LYRIQUE ET COMPLEXE.

EN FÉVRIER 2020, TAPESTRY OPERA A PRÉSENTÉ LA PREMIÈRE DE *JACQUELINE*, SON OPÉRA COMPOSÉ SUR LA LÉGENDAIRE VIOLONCELLISTE JACQUELINE DU PRÉ, SUR UN LIVRET DE ROYCE VAVREK (CINQ NOMINATIONS ET UNE VICTOIRE AUX PRIX DORA DE TORONTO). *BETTER GODS*, COMPOSÉ SUR LA REINE LILI'UOKALANI D'HAWAÏ, A ÉTÉ CRÉÉ PAR LE WASHINGTON NATIONAL OPERA. *THE PILLAR* A REÇU L'UNE DES SUBVENTIONS-DÉCOUVERTE INAUGURALES POUR COMPOSITRICES DÉCERNÉES PAR OPERA AMERICA. SES PROJETS EN COURS INCLUENT *THE LIMIT OF THE SUN* (LIBRETTO D'ANDREA STOLOWITZ) ET *CITY ON FIRE* (LIBRETTO DE DAVID VAN TAYLOR).

PARTI LES ŒUVRES LES PLUS INTERPRÉTÉES DE LUNA PEARL WOOLF, CITONS *APRÈS MOI, LE DÉLUGE*, ÉCRIT AU SUJET DE L'OURAGAN KATRINA, ET *ANGEL HEART* (RÉCITANT JEREMY IRONS), RÉCEMMENT SORTI DANS LE MONDE ENTIER, AVEC UNE NOUVELLE ÉDITION EN LANGUE ALLEMANDE AVEC CORNELIA FUNKE. SES AUTRES COLLABORATEURS COMPRENNENT DAME EVELYN GLENNIE, JOYCE DIDONATO, LE QUATUOR BRENTANO, DENNIS RUSSELL DAVIES ET LE BRUCKNER ORCHESTRA, PARI D'AUTRES.

LUNA PEARL WOOLF A FONDÉ LE LABEL RÉVOLUTIONNAIRE OXINGALE RECORDS AVEC MATT HAIMOVITZ EN 2000, ET OXINGALE MUSIC EN 2010. SA MUSIQUE PEUT ÊTRE ENTENDUE INTERNATIONALEMENT SUR PENTATONE OXINGALE.

LUNAPEARLWOOLF.COM

VAGUES ET OMBRES

ANDREA STEWART AND THIBAUT BERTIN-MAGHIT

This recording developed out of our profound admiration of a great work - could we, as nine string players, perform Claude Debussy's *La Mer* and do it justice? In a musical style where timbre and colour are paramount, attempting to interpret this emblematic work using a single family of instruments seemed outrageous; however, we love a challenge. This is certainly a reinterpretation. Being fewer in number allows us to otherwise reveal a rich rhythmic interplay already present in the work while shedding new light on the balance of voices and harmonies. Alternatively, in Debussy's piano works, our interpretations affect the pieces in an opposite way, diversifying the textures and unifying the rhythmic direction. In the end, there is a type of balance found.

It seemed natural that this programme should include music by Luna Pearl Woolf, a dear friend and someone with whom we have collaborated before. The soundworlds that Luna creates in her music are beautifully matched with the originality and delicacy found in the music of Debussy, and we were incredibly grateful for her creativity and sensitivity. In composing *Contact*, Luna did not write in her usual way or usual form. Although the trademarks of her music are still present – her use of harmony and texture, her expansion of the tessitura of the instruments, the narrative quality of her writing – *Contact*, with its pops and whispers, departs down a new path of discovery.

In the same way, Debussy was also writing music of discovery, freeing himself from the traditional style at the time and expanding the breadth of harmonic language. His wide harmonies bring wide resonances, and this is not lost in Thibault's arrangements that we recorded here. You'll find that there are often multiple layers of movement in this music, even during moments of stillness, leading us to approach this repertoire with freedom in

mind. Although there were many moments where precision was key, there were many more opportunities to create freely changing clouds of movement, colour, and rhythm, evocations of the natural world created by the two composers presented here.

The numerous iterations of movement and the depth of details inspired the title of this recording, *Vagues et ombres* (waves and shadows). Our very first conception of this programme was in the creation of a film-concert, and we were inspired by shadow theatre – the fine details of paper cuts and the depth and movement created by a changing light source, akin to the movements of great bodies of water. We invited artists Maya Ersan and Jaimie Robson (Mere Phantoms) to collaborate with us on the visual aspect of this project. As well as enriching the film, their creations are a reflection of our musical inspiration and are featured on the cover of this album. Waves and shadows share many qualities: they exist in a state of constant transformation and neither can really be grasped. We brought this concept to the music by accepting that we cannot repeat precisely the same thing twice, and embracing this inability to control.

Letting go leads to spontaneity and exchange. Even without featured or soloistic lines, a tiny change made by an individual can bring about a reaction, and thus a change in the group creation. The impact of the individual on the collective is an idea that is particularly interesting to collectif9, and one that we were able to fully explore in this recording. Sometimes the space to create such a change was great; in *Contact*, each musician played their lines or motives in direct reaction to how or when another played their own line just before. At the other end of the spectrum, *Étude n° 4* required near-complete unity, nine strings moving together as one instrument.

This programme is presented in three parts, beginning with selected works from Debussy's piano repertoire, a study of movement and stability. *Étude n° 4* starts in simplicity, each line moving together in delicate waves of tempo and nuance, setting a basis for the complex interactions that will come later. *Des pas sur la neige* is a perfectly descriptive title: the music is

static, frozen, and sparse, representative of a landscape we know well in Canada - in contrast, *Passepied* is in perpetual motion. The first appearance of greater freedom comes with *Clair de lune*, here inspired by Isao Tomita's other-worldly version for Moog synthesizer, and the first part closes with warmth and fluidity.

The rich narrative of *Contact* encompasses the entirety of the second part. Luna Pearl Woolf's work is highly descriptive and emotionally charged, a depiction of underwater life that moves between imitative and imaginative sounds and a demonstration of the impact of human actions on marine ecosystems. In *Contact*, Woolf provides us with "a sonic view into the underwater world of beluga whales in the St. Lawrence Estuary. A mother's song, her contact call with her baby, is overwhelmed by the cacophony of human waterfaring noises. Suddenly, in 2020, there is a moment of pause. The waters clear, the mother and calf find each other, and the whales are free to fill the St. Lawrence with their own song once more."

Debussy's iconic symphonic work, *La Mer*, closes the programme, bringing together the composer's unique traits into a single piece of music. These "three symphonic sketches" create an unrivalled voyage of emotion and movement - a gentle awakening, playful sparks of action, and a dark and menacing beauty that develops into a fantastical vision.

COLLECTIF9

KNOWN FOR ITS INNOVATIVE PROGRAMMING AND UNIQUE ARRANGEMENTS OF CLASSICAL REPERTOIRE, MONTRÉAL STRING ENSEMBLE COLLECTIF9 PERFORMS 'WITH AN INFECTIOUS ENERGY AND VIGOUR THAT GRABS AN AUDIENCE'S ATTENTION' (*THE WHOLENOTE*). SINCE ITS 2011 DEBUT, COLLECTIF9 HAS PERFORMED NUMEROUS CONCERTS ACROSS NORTH AMERICA, EUROPE, AND ASIA. AS PERFORMERS OF CLASSICAL AND CONTEMPORARY MUSIC, THE ENSEMBLE COMBINES THE POWER OF AN ORCHESTRA WITH THE AGILITY OF A CHAMBER ENSEMBLE. COLLECTIF9 OPERATES ON THE PREMISE THAT A CHANGE OF CONTEXT CAN INFLUENCE COMMUNICATION AND EXPERIENCE.

COLLECTIF9 PRESENTS SEVERAL NEW PRODUCTIONS EVERY SEASON IN MONTRÉAL, CANADA, AND ITS NATIONAL AND INTERNATIONAL TOURING SCHEDULE INCLUDES PERFORMANCES IN CHAMBER MUSIC SERIES, FESTIVALS AND UNIVERSITIES, AMONG OTHERS. HIGHLIGHTS INCLUDE CONCERTS IN THE FESTIVAL DE MÚSICA DE MORELIA (MEXICO), FESTIVAL DE LANAUDIÈRE (QUÉBEC), SHENZHEN CONCERT HALL (CHINA), AND SOUND UNBOUND (BARBICAN CENTRE, LONDON). THE ENSEMBLE CONTINUES TO EXPLORE NEW REPERTOIRE AND NEW ARTISTIC PARTNERSHIPS WITH COMPOSERS, VIDEO ARTISTS, POETS, LIGHTING DESIGNERS, AND OTHER INSPIRED COLLABORATORS, CREATING MULTI-DISCIPLINARY PROJECTS AND WORKING WITHIN THE WORLDS OF BOTH ACOUSTIC AND AMPLIFIED SOUND.

THE GROUP HAS RELEASED THREE ALBUMS, INCLUDING *NO TIME FOR CHAMBER MUSIC* (MUSIC BY AND INSPIRED BY MAHLER), AND HAS PRODUCED A SERIES OF FILM-CONCERTS (PERFORMANCES RECORDED WITH A CINEMATOGRAPHIC APPROACH) WITH SUPPORT FROM THE CANADA COUNCIL FOR THE ARTS, THE FOUNDATION ASSISTING CANADIAN TALENT ON RECORDINGS, THE CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC, AND THE CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL.

'COLLECTIF9 TAKES THE FUTURE OF CLASSICAL MUSIC BY THE HAND, GIVING IT A SERIOUS REJUVENATION' (*ICI MUSIQUE*).

COLLECTIF9.CA

LUNA PEARL WOOLF

CANADIAN-AMERICAN COMPOSER LUNA PEARL WOOLF HAS LONG USED HER CREATIVE VOICE TO ADVOCATE FOR SOCIAL AND POLITICAL CHANGE. PARTICULARLY RENOWNED IN THE FIELD OF OPERA, HER MUSIC IS CHARACTERIZED BY ITS DRAMATIC INTENTION, WITH A PENETRATING FOCUS ON MUSIC'S CAPACITY AS A STORYTELLING LANGUAGE.

THE 2021 GRAMMY-NOMINATED COMPOSER-PORTRAIT ALBUM, *LUNA PEARL WOOLF: FIRE AND FLOOD*, SPANS SEVERAL DECADES OF THE COMPOSER'S WORK AND GRAPPLES WITH SUCH PRESSING ISSUES AS CLIMATE CHANGE, POVERTY, ZEALOTRY, RACISM, GENDER ROLES AND PLAGUE, THROUGH MUSIC THAT IS AS INTENSELY EMOTIONAL AS IT IS LYRICAL AND COMPLEX. TAPESTRY OPERA PREMIERED WOOLF'S *JACQUELINE*, ABOUT LEGENDARY CELLIST JACQUELINE DU PRÉ, WITH A LIBRETTO BY ROYCE VAVREK, IN FEBRUARY 2020. THE PRODUCTION GARNERED FIVE NOMINATIONS AND A WIN IN TORONTO'S PRESTIGIOUS DORA AWARDS. *BETTER GODS*, ABOUT HAWAII'S QUEEN LILI'UOKALANI, WAS PREMIERED BY WASHINGTON NATIONAL OPERA. *THE PILLAR* WAS AWARDED ONE OF OPERA AMERICA'S INAUGURAL DISCOVERY GRANTS FOR FEMALE COMPOSERS. CURRENT PROJECTS INCLUDE *THE LIMIT OF THE SUN* WITH LIBRETTIST ANDREA STOLOWITZ AND *CITY ON FIRE* WITH LIBRETTIST DAVID VAN TAYLOR.

AMONG WOOLF'S MOST WIDELY-PERFORMED WORKS ARE *APRÈS MOI, LE DÉLUGE*, WRITTEN IN THE AFTERMATH OF HURRICANE KATRINA; AND *ANGEL HEART*, NARRATED BY JEREMY IRONS, RECENTLY RELEASED WORLDWIDE, ALONGSIDE A NEW GERMAN-LANGUAGE EDITION WITH AUTHOR CORNELIA FUNKE NARRATING. OTHER NOTED COLLABORATORS INCLUDE DAME EVELYN GLENNIE, JOYCE DIDONATO, THE BRENTANO STRING QUARTET, DENNIS RUSSELL DAVIES AND THE BRUCKNER ORCHESTRA, AMONG MANY OTHERS.

WOOLF FOUNDED THE GROUND-BREAKING OXINGALE RECORDS WITH MATT HAIMOVITZ IN 2000, AND OXINGALE MUSIC IN 2010. HER MUSIC CAN BE HEARD INTERNATIONALLY ON THE PENTATONE OXINGALE SERIES.

LUNAPEARLWOOLF.COM

VAGUES ET OMBRES

ANDREA STEWART UND THIBAUT BERTIN-MAGHIT

Die vorliegende Aufnahme ist aus unserer tiefen Bewunderung für ein großes Werk entstanden. Ist es denkbar, Claude Debussys *La Mer* mit neun Streichern zu spielen und ihm doch gerecht werden? Der Versuch, dieses emblematische Werk, in dem Klang und Klangfarbe vorrangig sind, mit einer einzigen Instrumentenfamilie zu interpretieren, schien von vornherein zum Scheitern verurteilt; aber solche Herausforderungen haben es uns nun einmal angetan. Ohne jeden Zweifel geht es um eine Neuinterpretation. Dass wir weniger zahlreich sind, ermöglicht uns, die üppigen rhythmischen Interaktionen innerhalb des Werks in anderer Weise zu enthüllen und zugleich das Gleichgewicht der Stimmen und Harmonien neu herauszuarbeiten. Umgekehrt affizieren unsere Interpretationen von Debussys Klavierwerken diese Stücke, indem sie deren Texturen diversifizieren und ihre rhythmische Lenkung vereinheitlichen. Am Ende ergibt sich daraus eine Art Gleichgewicht.

Es lag nahe, in dieses Programm die Musik von Luna Pearl Woolf einbeziehen, einer guten Freundin, mit der wir bereits zusammengearbeitet haben. Die Klangwelten ihrer Musik passen wundervoll zu der Originalität und Delikatesse Debussys, und wir sind Luna für ihre Kreativität und Sensitivität unglaublich dankbar. Für das Stück *Contact* hat sie ihre musikalische Sprache in ihrem Gehalt wie auch in ihrer Form überdacht. Wir finden hier zwar die Markenzeichen ihrer Musik wieder – ihren Einsatz von Harmonie und Texturen, die Ausweitung des Stimmbereichs der Instrumente, die narrative Qualität ihres Komponierens – , aber mit seinen „Pops“ und seinem Flüstern beschreitet *Contact* den Weg zu neuen Entdeckungen ein.

Auch Debussy komponierte eine Musik voller Entdeckungen, die sich von dem approbierten Stil seiner Epoche befreite und die Harmoniesprache erweiterte. Seine ausgedehnten Harmonien schaffen entsprechende Resonanzen, eine Dimension, die in den hier aufgenommenen Arrangements von Thibault nicht verloren geht. Diese Musik besteht oft in mehrschichtigen

Bewegungen, und dies selbst in Momenten des Stillstands. Obwohl wir auf Genauigkeit achteten, begegneten wir diesem Repertoire mit geistiger Offenheit. Es ergaben sich zahlreiche Gelegenheiten, Bewegungs-, Farb- und Rhythmuswolken, Evokationen der von Debussy und Woolf geschaffenen Naturwelten zu schaffen.

Der Titel *Vagues & Ombres (Wellen und Schatten)* dieser Aufnahme wurde von den zahlreichen wiederkehrenden Bewegungsabläufen und den mehrschichtigen Details angeregt. Unsere Konzeption des Programms setzte die Aufführung eines Film-Konzerts voraus, zu dem uns die Idee des Schattentheaters inspiriert hatte – feine Papierfiguren und eine von wechselnden Lichtquellen geschaffene Tiefe und Bewegung, die dem Hin und her großer Wasserflächen gleicht. Wir haben daher die Künstler Maya Ersan und Jaimie Robson (Mere Phantoms) eingeladen, am visuellen Aspekt dieses Projekts mit uns zusammenzuarbeiten. Ihre Kreationen haben den Film nicht nur bereichert, sie spiegeln auch ihrerseits unsere musikalische Inspiration. Die Hülle des Albums vermittelt einen Eindruck von ihren Arbeiten. Wellen und Schatten haben viele Eigenschaften gemeinsam: Sie sind in ständigem Wandel begriffen und nicht wirklich zu fassen. Dieses Konzept lässt sich ohne weiteres in die Musik übertragen, denn es ist unmöglich, genau dasselbe zweimal zu spielen, und wir müssen hinnehmen, dass wir nicht in der Lage sind, alles unter Kontrolle zu halten.

Loslassen führt zu Spontaneität und Austausch. Selbst wenn die musikalischen Linien sekundär zu sein scheinen, können winzige Änderungen seitens einer Interpretin oder eines Interpreten große Auswirkungen auf die gemeinsame Kreation haben. Der Einfluss des Individuums auf die Gruppe ist ein Gedanke, der uns vom collectif⁹ in hohem Maß beschäftigt; wir haben ihn bei dieser Aufnahme intensiv erkunden können. Manchmal war viel Raum für einen solchen Austausch; in *Contact* spielte jeder seine musikalischen Linien oder Motive in direkter Reaktion auf die Art und Weise, in der ein anderer kurz zuvor seine eigene Linie gespielt hatte. In Gegensatz dazu verlangte *Étude Nr. 4* eine fast vollständige Einheitlichkeit, neun Streicher hatten sich wie ein einziges Instrument zu bewegen.

Das hier gebotene Programm besteht aus drei Teilen. Zu Beginn hören Sie ausgewählte Klavierstücke von Debussy, gewissermaßen eine Studie über Bewegung und Beständigkeit. Die *Étude Nr. 4* beginnt ganz schlicht: Alle Stimmlinien verlagern sich einheitlich in zarten Tempo- und Nuancewellen; damit legen sie die Grundlage für die späteren komplexen Interaktionen. *Des pas sur la neige* („Schritte im Schnee“) ist ein Titel, der das Stück perfekt beschreibt: Wir entdecken eine eisige, statische und karge Landschaft, die wir sie hier in Kanada gut kennen. *Passepied* hingegen ist in steter Bewegung. Mit *Clair de lune* („Mondschein“) eröffnet sich erstmals ein großer Freiraum, hier von der quasi flüssigen Version von Isao Tomita für Moog-Synthesizer inspiriert, und der erste Teil endet warm und fließend.

Das gehaltvolle Narrativ *Contact* macht den ganzen zweiten Teil aus. Luna Pearl Woolf führt uns in ein stark deskriptives und emotives Universum. Es geht um eine Darstellung des Lebens im Wasser, die zwischen imitativen und imaginativen Klängen und einer Demonstration der Auswirkung menschlichen Eingreifens auf maritime Ökosysteme oszilliert. In *Contact* konfrontiert uns Woolf mit „einer klanglichen Evokation der Welt von Weißwalen im Mündungsgebiet des Sankt-Lorenz-Stroms. Der Gesang eines Muttertiers, sein Ruf nach dem Säugling geht in der Kakophonie des vom Schiffsverkehr verursachten Lärms unter. Im Frühjahr 2020 hält die Menschenwelt plötzlich ihren Atem an. Das Wasser klärt sich, die Mutter und ihr Kleines finden einander wieder und die Weißwale sind frei, den Sankt-Lorenz-Strom von neuem mit ihrem Gesang zu füllen.“

Das emblematische symphonische Werk Debussys *La Mer* schließt das Programm; sie vereint die singulären Züge des Komponisten zu einem einzigen Musikstück. Diese „drei symphonischen Skizzen“ sind eine emotionale und dynamische Reise ohnegleichen: ein sanftes Erwachen, ein spielerisches Getümmel und eine düstere, bedrohliche Schönheit, die sich in eine märchenhafte Vision verwandelt.

COLLECTIF9

DAS STREICHERENSEMBLE COLLECTIF9 AUS MONTREAL, ANERKANNT FÜR SEINE INNOVATIVEN PROGRAMME UND EINZIGARTIGEN ARRANGEMENTS DES KLASSISCHEN REPERTOIRES, SPIELT „MIT ANSTECKENDER ENERGIE UND EINEM ELAN, DER DAS PUBLIKUM IN SEINEN BANN ZIEHT“ (THE WHOLENOTE). SEIT SEINEN ANFÄNGEN IM JAHR 2011 HAT COLLECTIF9 IN NORDAMERIKA, EUROPA UND ASIEN ZAHLREICHE KONZERTE GEGEBEN. ALS INTERPRETIN KLASSISCHER UND ZEITGENÖSSISCHER MUSIK VEREINT DIE GRUPPE DIE KLANGFÜLLE EINES ORCHESTERS MIT DER GESCHMEIDIGKEIT EINES KAMMERMUSIKENSEMBLES. COLLECTIF9 GEHT VON DER VORAUSSETZUNG AUS, DASS DIE MÖGLICHKEIT DER KOMMUNIKATION UND ERFAHRUNG VON MUSIK DURCH IHREN KONTEXT BEDINGT SEIN KANN.

IN JEDER SPIELZEIT STELLT COLLECTIF9 IN MONTREAL MEHRERE PRODUKTIONEN VOR, MIT DENEN ES SICH IN KANADA UND IM AUSLAND AUF TOURNEE BEGIBT UND UNTER ANDEREM BEI VERANSTALTUNGSREIHEN FÜR KAMMERMUSIK, AUF FESTIVALS UND IN UNIVERSITÄTEN AUFTRITT; SO WAR DAS ENSEMBLE UNTER ANDEREM AUF DEM FESTIVAL DE MÚSICA DE MORELIA (MEXIKO), DEM FESTIVAL DE LANAUDIÈRE (QUEBEC), IN DER SHENZHEN CONCERT HALL (CHINA), UND BEIM SOUND UNBOUND FESTIVAL (BARBICAN CENTRE, LONDON) ZU HÖREN. IM HINBLICK AUF DIE ENTWICKLUNG MULTIDISZIPLINÄRER PROJEKTE, DIE EINEN AKUSTISCHEN ODER ELEKTRONISCH VERSTÄRKTEN RAHMEN ERFORDERN, FÄHRT DAS ENSEMBLE FORT, MIT KOMPONISTEN, VIDEOKÜNSTLERN, POETEN, BELEUCHTUNGSEXPERTEN UND ANDEREN PASSIONIERTEN MITARBEITERN NEUE REPERTOIRES UND KÜNSTLERISCHE PARTNERSCHAFTEN ZU ENTWICKELN.

MIT UNTERSTÜTZUNG DES CANADA COUNCIL FOR THE ARTS, DER FOUNDATION ASSISTING CANADIAN TALENT ON RECORDINGS, DES CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC UND DES CONSEIL DES ARTS DE MONTRÉAL HAT DIE GRUPPE DREI ALBEN VERÖFFENTLICHT, DARUNTER *NO TIME FOR CHAMBER MUSIC* (VON MAHLER VERFASSTE BZW. INSPIRIERTE MUSIK), ERSCHIENEN 2021 BEI ALPHA CLASSICS, SOWIE EINE REIHE VON FILM-KONZERTEN PRODUZIERT (KONZERTAUZEICHNUNGEN MIT FILMSPEZIFISCHEM ANSATZ).

„COLLECTIF9 NIMMT DIE ZUKUNFT DER KLASSISCHEN MUSIK IN DIE HAND, INDEM ES SIE EINER ERNSTHAFTEN VERJÜNGUNGSKUR UNTERZIEHT.“ (ICI MUSIQUE)

COLLECTIF9.CA

LUNA PEARL WOOLF

DIE KANADISCH-AMERIKANISCHER KOMPONISTIN LUNA PEARL WOOLF SETZT IHRE KREATIVEN FÄHIGKEITEN SEIT LANGEM FÜR DEN SOZIALEN UND POLITISCHEN WANDEL EIN. IHRE BESONDERS IM OPERBEREICH BERÜHMT GEWORDENE MUSIK IST DURCH IHE DRAMATISCHE INTENTION UND DIE ERZÄHLKRAFT DER MUSIK GEKENNZEICHNET.

DAS 2021 FÜR DIE GRAMMY AWARDS NOMINIERTER ALBUM *LUNA PEARL WOOLF: FIRE AND FLOOD*, ZEICHNET EIN PORTRÄT DER KOMPONISTIN ÜBER MEHRERE JAHRZEHNTE HINWEG, IN DENEN SIE SICH MIT HILFE EINER MUSIK, DIE EBENSO EMOTIONAL WIE LYRISCH UND KOMPLEX IST, MIT DEM KLIMAWANDEL, DER ARMUT, DEM RELIGIÖSEM SEKTIERERTUM, DEN GENDERROLLEN UND DER PEST AUSEINANDERSSETZT.

TAPESTRY OPERA BRACHTE IM FEBRUAR 2020 WOOLFS *JACQUELINE* HERAUS, EINE OPER ÜBER DIE LEGENDÄRE CELLISTIN JACQUELINE DU PRÉ NACH EINEM LIBRETTO VON ROYCE VAVREK. DIE PRODUKTION ERHIELT FÜNF NOMINIERUNGEN UND EINEN ERSTEN PREIS BEI TORONTOS PRESTIGEREICHEN DORA AWARDS. DAS WERK *BETTER GODS*, DEREN ZENTRALE GESTALT HAWAIIIS KÖNIGIN LILI'UOKALANI IST, WURDE VON DER WASHINGTON NATIONAL OPERA URAUFGEFÜHRT. *THE PILLAR* ERHIELT EINEN DER VON OPERA AMERICA VERLIEHENEN ENTDECKUNGS- FÖRDERPREISE FÜR KOMPONISTINNEN. LAUFENDE KOMPOSITIONSPROJEKTE SIND *THE LIMIT OF THE SUN* (LIBRETTO: ANDREA STOLOWITZ) UND *CITY ON FIRE* (LIBRETTO: DAVID VAN TAYLOR).

ZU WOOLFS BEKANNTESTEN WERKEN GEHÖREN *APRÈS MOI, LE DÉLUGE*, DAS UNTER DEM EINDRUCK DES HURRIKANS KATRINA ENTSTAND, UND *ANGEL HEART*, ERZÄHLT VON JEREMY IRONS; NEBEN SEINER NEUEN DEUTSCHSPRACHIGEN AUSGABE MIT DER AUTORIN CORNELIA FUNKE WIRD ES WELTWEIT REZIPIERT. ANDERE NAMHAFTE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER SIND UNTER ANDEREN DAME EVELYN GLENNIE, JOYCE DIDONATO, DAS BRENTANO STRING QUARTET, DENNIS RUSSELL DAVIES UND DAS BRUCKNER ORCHESTER LINZ.

LUNA PEARL WOOLF GRÜNDETE IM JAHR 2000 ZUSAMMEN MIT MATT HAIMOVITZ DAS INNOVATIVE LABEL OXINGALE RECORDS UND 2010 OXINGALE MUSIC. IHRE MUSIK IST- INTERNATIONAL ÜBER PENTATONE OXINGALE HÖRBAR.

LUNAPEARLWOOLF.COM

Recorded September 13-15, 2021 at Église Saint-Augustin, Mirabel (Québec, Canada)

THIBAUT BERTIN-MAGHIT ARTISTIC DIRECTION

CARL TALBOT RECORDING PRODUCER, MIXING

PHILIPPE BOUVRETTE SOUND ENGINEER

CHRISTOPHER JOHNS AUDIO EDITOR

MARC THÉRIAULT / LE LAB MASTERING STEREO & DOLBY ATMOS MASTERING

MERE PHANTOMS / MAYA ERSAN, JAIMIE ROBSON PAPER CUTS AND SHADOW DESIGN (PHOTOGRAPHED ON COVER AND DIGIPACK)

DANYLÖ BÖBYK PHOTOS (CD BOOKLET & DIGIPACK)

ACHIM RUSSER GERMAN TRANSLATION

VALÉRIE LAGARDE DESIGN & ARTWORK

CLAIRE BOISTEAU BOOKLET SUPERVISOR

COLLECTIF9 ACKNOWLEDGES THAT OUR WORK IN TIOHTIÁ:KE / MONTRÉAL TAKES PLACE ON UNCEDED INDIGENOUS LANDS AND THE TRADITIONAL TERRITORY OF THE KANIEN'KEHÁ:KA (MOHAWK NATION), AND HAS LONG BEEN A GATHERING PLACE FOR MANY FIRST NATIONS PEOPLES. WE RECOGNIZE THE KANIEN'KEHÁ:KA AS CUSTODIANS OF THESE LANDS AND WATERS AND WE HONOUR THEIR LONG HISTORY AND CONNECTION TO THIS TERRITORY. BY RESPECTING THESE CONNECTIONS IN OUR WORK AND IN OUR RELATIONSHIPS WITH INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS PEOPLES, WE SEEK TO CONTRIBUTE TO HEALING AND EQUITY IN OUR COMMUNITY

THANKS TO OUR DONORS, FAMILY AND FRIENDS, TO BARBARA SCALES, EOIN O CATHAIN AND THE LATITUDE 45 TEAM, AND TO DIDIER MARTIN AND THE TEAM AT ALPHA CLASSICS
AND OF COURSE, A BIG THANK YOU TO LUNA FOR CREATING A BEAUTIFUL WORK OF MUSIC WITH SENSITIVITY, UNDERSTANDING, AND COMPLICITY

THIS PROGRAM IS ALSO RECORDED AS A FILM-CONCERT. MORE INFO ON COLLECTIF9.CA

ALPHA CLASSICS

DIDIER MARTIN DIRECTOR

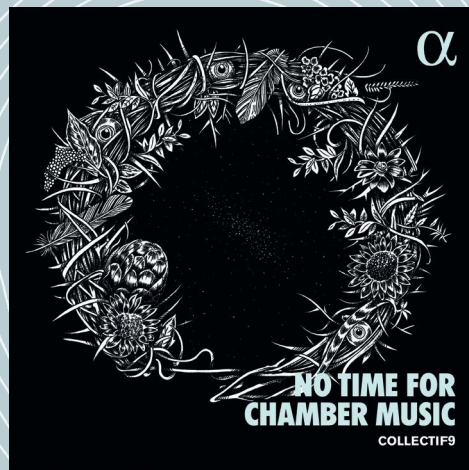
LOUISE BUREL PRODUCTION

AMÉLIE BOCCON-GIBOD EDITORIAL COORDINATOR

PRINTED IN THE NETHERLANDS

ALPHA 858 © COLLECTIF9 2022 & © ALPHA CLASSICS / OUTHERE MUSIC FRANCE 2022

ALSO AVAILABLE

ALPHA 770