

ANALEKTA

rituæls

collectif9

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*

*With the participation of Ryan Truby
and Guillaume Villeneuve (violin)
on tracks 2 & 9*

rituæls

The notion of ritual is linked to communication and gathering, to the transmission of ideas across time and generations. Embracing this image, *Rituæls* is a collection of music from the medieval to the modern era with a narrative - an artistic gesture - that recalls the human tradition of passing on knowledge and practices in culture and art. An element of continuity ties each work of music to the next, whether introduced as a drone or held note, a chord that imperceptibly transforms, or a group of continuously repeated notes.

This recording is the culmination of a developing idea that took many forms. The earliest performances included dance and movement throughout the imposing and seemingly immeasurable Church of St. Peter the Apostle in Montréal. We wanted to recreate this idea of movement in the recording process of this album: when listening, one can imagine the way the sound moves throughout an enormous space and the old musical ideas that have been renewed and changed, now travelling through this passage. Each of these works has its own story to tell.

The minimalist sound universe that opens the programme creates a fertile ground from which the rest of the program can take root. This collective improvisation is inspired by the work of French composer Éliane Radigue (a pioneer in electronic music), whose works consist exclusively of

drones, apparently motionless, while in constant transformation.

Our murmuring drone harmonically settles, and the monodic chant of medieval composer Hildegard von Bingen slowly appears: *O vis æternitatis* (Oh force of eternity) is an expression of her devotion to holy powers, originally written for women's voices. Saint Hildegard was an abbess, polymath, writer, artist, composer, philosopher, mystic, visionary, and medical writer and practitioner – an incredible force from the 12th century.

The radically minimalist music of Estonian composer Arvo Pärt appears at several different moments in our programme. In *Psalom* we haven't strayed far from von Bingen, following a style reminiscent of medieval and renaissance music: here, the tonality is grounding, and his use of silence is as rich and eloquent as the sounds that come before and after. An excerpt of *The Beatitudes*, originally an organ solo, connects one chapter to the next with its continuous modulation and drastic change of intensity. The enigmatic *Summa* is based on the text of the Latin *Credo*, yet we are left only with whispers of its sacred origins in this instrumental form.

With *Another Living Soul*, Canadian composer Nicole Lizée creates a serene, yet intensely detailed world inspired by stop-motion animation. Her homage to this centenarian art form mimics the

intimacy and scrutiny of stop-motion itself, where artists create works that have their own life: “the impossible becomes possible – souls emerge from where once there were none.” Lizée transforms children’s toys from the recent past into haunting sounds that are instrumental to this enchanting story.

The journey between and beyond darkness and light guides us through the music of American Bryce Dessner. A Yiddish word that translates to “Homeward”, *Aheym* is a tormented pilgrimage that testifies to Dessner’s cultural identity and his connection to his family’s past as Jewish immigrants to America. Another sacred idea turned secular, Dessner’s *Tenebre* is not based on the religious service, but rather the symbolism of life and light. He chooses to invert the usual form of the service to ascend out of darkness and into the light by the end of the piece. We play only the final section of *Tenebre* in our programme.

Grief is a central element in Michael Tippett’s *Lament*. He uses Henry Purcell’s aria *Ah! Belinda* (from the opera *Dido and Aeneas*) as a foundation – from the repeating motive in the basses to the tragic melody played by the violas – during which a solo violin comments with a barely recognizable variation on an Irish popular tune of the Renaissance, *Sellinger’s Round*. This lament can be seen as the juxtaposition of pain and heartbreak with the continuation of everyday life, changed as it may be.

Originally written for vocal ensemble and solo cello, Jocelyn Morlock’s *Exaudi*, also an expression of grief, includes hope. In her all-embracing interpretation of grief and mourning, Morlock’s music “moves us from an inability to comprehend our loss to passionate cries of anguish, to acceptance and angelic reassurance.” Today, the idea of grief as it pertains to *Exaudi* is particularly vivid for us as the composer passed away in March 2023. Jocelyn Morlock was a beautiful and sensitive artist. She wrote deeply touching music and the loss of her voice is profoundly felt across the Canadian musical community. *Exaudi* is one of the many special examples of her humanity and compassion.

The process of creating the earlier iterations of this programme and the collaborators involved heavily influenced its later development – the poetic vision of filmmaker Benoit Fry and the articulate and sensitive choreography of Stacey Désilier have been a source of inspiration since the beginning. We are grateful to the composers with whom we collaborated for *Rituæls*, for their input, friendship, and great generosity, and to you listeners for your open ears. It is a great privilege to invite you into our collective imagination, our musical ritual.

Andrea Stewart and Thibault Bertin-Maghit

rituæls

La notion de «rituel» appelle au rassemblement et à la communication, à la transmission à travers le temps et les générations. Adoptant cette idée, *Rituæls* est une collection de pièces musicales de l'époque médiévale à aujourd'hui, organisée comme un grand geste artistique qui évoque la tradition humaine de passage des connaissances et des pratiques culturelles et artistiques. Les pièces assemblées possèdent toutes un élément de continuité, qu'il s'agisse d'une note tenue, d'un accord qui se transforme imperceptiblement ou d'un groupe de notes répétées continuellement.

Cet enregistrement est l'aboutissement d'une idée qui a pris plusieurs formes. Les premières occurrences comprenaient danse et mouvement dans l'imposante et apparemment incommensurable église Saint-Pierre-Apôtre de Montréal. Nous voulions recréer cette idée de grandeur et de mouvement dans le processus d'enregistrement de cet album: à l'écoute, on peut imaginer la façon dont le son vit dans un espace immense et les idées musicales anciennes qui ont été renouvelées et changées, désormais voyageant par ce passage. Chacune de ces œuvres a sa propre histoire à raconter.

L'univers sonore minimaliste qui ouvre cet album est le terreau fertile dans lequel prend racine le reste du programme. Cette improvisation collective s'inspire du travail de la compositrice française Éliane Radigue (pionnière en musique électronique)

qui utilise exclusivement des sons continus, immobiles en apparence et pourtant en constante transformation.

Notre drone se stabilise pour laisser place à la musique lente et monodique de la compositrice médiévale Hildegard von Bingen: *O vis æternitatis* (Oh force de l'éternité) est un chant, écrit à l'origine pour voix de femmes, qui exprime la dévotion de la compositrice aux puissances sacrées. Sainte Hildegarde était une abbesse, polymathe, écrivaine, compositrice, philosophe, mystique, visionnaire ainsi qu'une autrice et praticienne médicale – une véritable force du XIIe siècle.

La musique radicalement minimaliste du compositeur estonien Arvo Pärt apparaît à plusieurs moments de notre programme. Dans *Psalom*, nous restons proches de l'univers de von Bingen, avec des harmonies qui rappellent la musique médiévale et de la Renaissance: ici, la tonalité est ancrée et les silences sont tout aussi éloquents que les sons qui les entourent. Un extrait de *The Beatitudes*, à l'origine un solo d'orgue, relie un chapitre au suivant avec sa modulation continue et son changement drastique d'intensité. L'énigmatique *Summa* est basé sur le texte du Credo latin, mais lorsque présenté dans sa version instrumentale, on perçoit seulement des réminiscences de ses origines sacrées.

Dans *Another Living Soul*, la compositrice montréalaise Nicole Lizée crée un monde serein construit de mille détails, inspiré de l'animation en *stop-motion*. Son hommage à cette forme d'art centenaire capture l'intimité et la minutie qui lui sont associées, créant une œuvre qui a sa propre vie. «L'impossible devient possible – les âmes émergent là où il n'y en avait pas auparavant.» Lizée transforme des jouets enfantins du passé récent en des sonorités envoûtantes qui jouent un rôle central dans cette histoire enchantée.

La relation entre l'obscurité et la lumière est au cœur de la musique de l'Américain Bryce Dessner. *Aheym* – un mot yiddish qui se traduit par «retour à la maison» – est un pèlerinage tourmenté qui témoigne de l'identité culturelle de Dessner, lui-même issu d'une famille juive immigrée d'Europe. Autre exemple de désacralisation, *Tenebre* inverse la progression de l'Office des Ténèbres pour en faire une représentation du symbolisme de la vie et un parcours vers la lumière plutôt que vers la noirceur.

Lament de Michael Tippett associe l'air *Ah! Belinda* de Henry Purcell (tiré de l'opéra *Didon et Énée*) – le motif répétitif des basses ainsi que la mélodie tragique jouée par les altos – à un thème irlandais populaire de la Renaissance, *Sellinger's Round*, joué par un violon, dans une variation qui le rend quasiment méconnaissable. On peut y voir une manifestation de la vie quotidienne qui suit son cours même lorsqu'elle est changée par la douleur et le chagrin.

Initialement écrit pour ensemble vocal et violoncelle solo, *Exaudi* de Jocelyn Morlock, également une expression de la peine, nous fait aussi entrevoir l'espoir. Dans son interprétation du deuil, la musique de Morlock «nous fait passer d'une incapacité à comprendre notre perte à des cris d'angoisse passionnés, à l'acceptation et au réconfort angélique». Aujourd'hui, l'idée de deuil telle qu'elle est associée à *Exaudi* est particulièrement vive pour nous, alors que la compositrice nous a quittés en mars 2023. Jocelyn Morlock était une artiste d'une grande sensibilité. Elle a écrit une musique profondément touchante et la perte de sa voix est ressentie profondément dans toute la communauté musicale canadienne. *Exaudi* est l'un des nombreux exemples de son humanité et de sa compassion.

Le processus de création des premières itérations de ce programme et les collaborateurs impliqués ont fortement influencé son développement ultérieur – la vision poétique du cinéaste Benoit Fry et la chorégraphie articulée et sensible de Stacey Désilier ont été des sources d'inspiration depuis le début. Nous sommes reconnaissants aux compositrices avec lesquelles nous avons collaboré pour *Rituæls* pour leur contribution, leur amitié et leur grande générosité, ainsi qu'à vous, auditrices-teurs, pour votre écoute curieuse. C'est un vrai privilège de vous recevoir dans notre imaginaire collectif, notre rituel musical.

Andrea Stewart et Thibault Bertin-Maghit

collectif9

Known for its innovative programming and unique approach to chamber music, Montréal string nonet 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), Ottawa Chamberfest (Canada), 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, to create multidisciplinary projects that come to life in acoustic or amplified settings.

The group has released four albums 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 has received two Juno nominations for its recordings, among other awards and recognitions.

COLLECTIF9.CA

collectif9

Reconnu pour sa programmation novatrice et pour son approche unique de la musique de chambre, le nonette 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 prémisses qu'un changement de contexte peut influencer la communication et l'expérience de la musique.

collectif9 présente plusieurs productions à Montréal (Canada) chaque saison, 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 entendre le groupe au Festival de Música de Morelia (Mexique), à Ottawa Chamberfest (Canada), au Shenzhen Concert Hall (China) 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 tant dans des contextes sonores acoustiques qu'amplifiés.

Le groupe a enregistré quatre albums 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. Entre autres prix et reconnaissances, collectif9 a reçu deux nominations aux Prix Juno pour ses albums.

COLLECTIF9.CA

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.

Recorded December 12-14, 2022 at Église Saint-Augustin in Mirabel (Québec, Canada)

Artistic Direction: Thibault Bertin-Maghit

Recording Producer, Mixing: Carl Talbot

Sound Engineer, Audio Editor: Philippe Bouvrette

Stereo & Dolby Atmos Mastering: Marc Thériault / Le Lab Mastering

Digipack photos (from film-concert): Benoit Fry

Cover model: Stacey Désilier

Digipack group photo: Tam Lan Truong

Booklet photos: Lucas Harrison Rupnik

ANALEKTA

Artistic Director: Charles Adriaenssen

Executive Producer: Julien Lepière

Graphic design: Pragma Création

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

Arvo Pärt's works are published by Universal Edition / Nicole Lizée's work is published by Kronos Performing Arts Association / Michael Tippett's work is published by Schott Music / Bryce Dessner's works are published by Chester Music / Jocelyn Morlock's work is published by the Canadian Music Centre

ANALEKTA

outthere
MUSIC

Conseil des Arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

rituæls

1	DRONE collectif9, 2020	03:41	6	AHEYM Bryce Dessner, 2009	07:05
2	O VIS ÆTERNITATIS Hildegard Von Bingen, 12 th century <i>Scott Chancey, solo viola</i>	04:29	7	THE BEATITUDES , excerpt Arvo Pärt, 1990 ^A	02:30
3	PSALOM Arvo Pärt, 1985	03:42	8	SUMMA Arvo Pärt, 1977	06:27
4	ANOTHER LIVING SOUL Nicole Lizée, 2016 ^{A, B}	08:42	9	EXAUDI Jocelyn Morlock, 2004 ^A <i>Andrea Stewart, solo cello</i>	08:48
5	LAMENT Michael Tippett, 1952 <i>Robert Margaryan, solo violin</i>	03:32	10	TENEBRE , excerpt Bryce Dessner, 2011 ^A	04:38
				TOTAL TIME:	53:40

^A Arranged by Thibault Bertin-Maghit

^B Written for Kronos Performing Arts Association's Fifty for the Future: The Kronos Learning Repertoire

COLLECTIF9.CA