

Emily Carr String Quartet
Marion Newman, mezzo-soprano

Portraits

TOBIN STOKES

Plumes

1. Nidification	1:53
2. Dindes	1:39
3. Un petit oiseau	1:34
4. Journée aquatique	1:07
5. Libre	1:34
6. Rossignol	1:13
7. Au-delà de la nidification	2:10
8. Sanitorium	3:52
9. Colibris	1:27
	16:34

JOCELYN MORLOCK

10. <i>Grand Corbeau</i>	9:36

JARED MILLER

11. <i>Étranglé par la Croissance</i>	10:43

IMAN HABIBI

Adoré par le Ciel

12. Forêt	1:41
13. Adoré par le Ciel	3:15
14. Woo	1:23
15. Autoportrait	4:11
	10:30

TOBIN STOKES

Histoires de Klee Wyck

16. Sophie	4:37
17. Regard Fixe	3:52
18. Amis	5:07
19. Cha'atl	3:48
20. Canoë mettant en vedette Marion Newman	4:32
	22:00

Total time 69:23

©2023 Klee Wyck Music CD02 | Tous droits réservés
www.emilycarrstringquartet.com

Emily Carr String Quartet

Müge Büyükçelen, vln I

Cory Balzer, vln II

Mieka Michaux, viola

Alasdair Money, cello

Le Quatuor à Cordes Emily Carr reconnaît qu'il est situé sur les terrains non cédés des personnes parlant Lekwungen dont les traditions se poursuivent encore aujourd'hui.

Enregistré du 5 au 12 juin 2023 à
First Church of Christ à Victoria, C-B, Canada.

Réalisateur: Karen Wilson

Co-réalisateur et ingénieur: Paul Luchkow

Assistant: Victor Mangas

Lectures: Mieka Michaux

Traduction Française: Helen Money

Désign: Indigo Sky Graphic Design

Couverture: Emily Carr, Blue Sky (1936), de la collection de l'Art Gallery du Grand Victoria

Plumes

L'univers d'Emily Carr est parsemé de fantaisie et d'humour. Elle partage sa joie des animaux, des plantes et de l'environnement tout au long de son écriture. Tout est en vie ! Il est amusant d'explorer sa joie spécifique pour les oiseaux à travers la musique et d'en dégager des portraits infinis. Des citations au sujet des oiseaux sont choisies de *Hundreds and Thousands, the Journals of Emily Carr* (1966) par Emily Carr, *Pause, an Emily Carr sketchbook* (1953) par Emily Carr et *Emily Carr, an introduction to her Life and Art* par Anne Newlands (1996).
– Tobin Stokes

Cette pièce a été commandée par l'ECSQ avec le soutien généreux du conseil des Arts de la Colombie-Britannique en 2012.

Grand Corbeau

Les peintures et leur interprétation par Emily Carr me fascinent. Le besoin de saturer son oeuvre d'une émotion forte correspond à mon désir. À propos de Big Raven [grand corbeau], la peinture qui fait l'objet de ce quatuor, elle écrit « Je veux ajouter une grande solitude à cette toile et une inquiétude lancinante, calme et puissante. » [*Hundreds and Thousands: the Journals of Emily Carr*]

Dans mon quatuor Big Raven, il y a beaucoup de contrastes – des passages tristes et isolés sont entrecoupés par d'autres beaucoup plus énergiques et frénétiques. Au centre de la pièce, une section élégiaque emploie la gamme complète des quatre instruments et est à la fois le coeur formel et émotionnel de la pièce.
– Jocelyn Morlock

Cette pièce a été commandée par l'ECSQ avec le soutien généreux du Conseil des Arts de la Colombie-Britannique en 2015.

Étranglé par la Croissance

L'intégration harmonieuse des éléments naturels et humains de Carr m'a souvent captivé et sa peinture *Strangled by Growth* (1931) ne fait pas exception. Dans celle-ci, il semble qu'il y a une première juxtaposition; une construction du genre humain [un mât totémique] qui habite le monde naturel [une forêt]. Pourtant, l'expression sur le visage du totem et la qualité animée des arbres transmettent une interaction vivante entre les deux forces. Ainsi, une synthèse se produit entre les éléments humains et naturels en dépit de leur contraste initial. Pour évoquer ceci en musique, harmonique. Par conséquent, l'auditeur entendra une pièce qui commence tranquillement, mais qui devient progressivement de plus en plus sauvage, à mesure que des harmoniques naturelles et artificielles se dégagent de sa structure et culminent dans une apogée dramatique.

– Jared Miller

Cette pièce a été commandée par l'ECSQ avec le soutien généreux du Conseil des Arts de la C-B en 2016.

Adoré par le Ciel

En s'inspirant de l'artiste canadien emblématique Emily Carr, chaque mouvement de cette oeuvre rend soit hommage à une de ses peintures, soit capture un thème majeur que beaucoup de ses toiles partagent. *Scorned as Timber, Beloved of the Sky* est le titre d'une peinture puissante d'Emily Carr qui m'a beaucoup impressionné la première fois que je l'ai vue à la Galerie d'Art de Vancouver, et qui a inspiré le deuxième mouvement de la pièce. Les peintures d'Emily Carr me transportent à son monde naturel et me rappellent que nous ne sommes pas seulement liés à la nature, mais que nous sommes la nature elle-même. Dans le premier mouvement, je suis empli de l'émerveillement et de la perplexité que ses peintures des forêts denses transmettent. *Woo* était le singe infâme d'Emily Carr et le mouvement final est une réflexion intérieure inspirée de son autoportrait de 1939.

– Iman Habibi

Cette pièce a été achevée en 2019 et a été dédiée à l'ECSQ.

Histoires de Klee Wyck, suite pour quatuor à cordes et mezzo-soprano

Ces courtes pièces sont chacune inspirées des extraits de Klee Wyck d'Emily Carr (1941). Elles font partie de l'oeuvre complète « Stories from Klee Wyck », commandée par la l'Orchestre Symphonique de Victoria en 2011 pour un orchestre, quatuor à cordes, mezzo-soprano et narrateur. L'ajout de « Friends » à la suite a été commandé par l'ECSQ en 2023.

SOPHIE

« Paniers. J'ai des paniers. » Nous avons commencé une très longue amitié – 40 ans. Chaque année un nouveau bébé. Chaque année elle en a enterré un. Sophie a pleuré à chaudes larmes, a commencé à boire.

Le village était blanc de cerisiers en fleurs. Papooses, chiots et chatons jouaient partout. Deux bébés se trouvent à l'extérieur de la clôture. Une demi-douzaine de femmes se sont assises et ont commencé à pleurer; des petits gémissements en douceur puis plus fort, avec violence et hurlements, des torrents de larmes ont jailli de leurs yeux. On aurait dit des chiens torturés.

« Allez à la Maison Dieu maintenant ? » L'intérieur était lumineux, un peu brumeux et calme à l'exception du vent et des échos de la mer. Le silence se cachait dans chaque coin. L'odeur semblait poussiéreuse après l'air frais de la mer, les fleurs artificielles en papier. Quelques chandelles brûlaient. Tout sauf ces flammes vacillantes était immobile.

REGARD-FIXE

Le regard tendu et vibrant de Millie, brillant dans les yeux enfoncés d'un enfant malade. Il brûlait un chemin à travers la mer jusqu'à l'horizon, son menton reposant sur ses genoux pointus, encerclés par ses petits bâtons de bras, de l'aube au crépuscule, observant.

« Voilà les bateaux ! » Le cri résonnait à travers le village. Le père de Millie était le premier à débarquer. Millie oscillait vers lui. Ses bras tombaient fragiles après avoir guetté si longtemps, le regard s'était rompu.

AMIS

Dans une version de Klee Wyck publiée en 1951 [livre de poche 1962] par Canadian Classics par Clarke, Irwin and Co. Ltd., des sections de l'original où Carr décrit la tentative d'un ministre de la persuader d'enlever les enfants de leur maison et de les envoyer au pensionnat ont été supprimées. Le texte de ce mouvement met ensemble des fragments qui ont été enlevés:

Louisa a ouvert ... Église ... nous a demandé ... Missionnaire a dit ... très difficile ... en passant ... manipule ... ces demi-civilisés ... impossible ... mélange ... influence ... pensionnat ... Non ... yeux ... yeux de poisson ... veux-tu ... adopté ... paresseux ... détestable ... produit ... penaud ... héritage ... mort ... mère ... abandonner ... Em'ly, veux-tu ? NON.

CHA'ATL

La journée était chaude et calme. Des aigles nous encerclaient, des marsouins nous suivaient. Écoutez – un martèlement et rugissement formidable – le rythme des vagues. Chaque minute plus fort comme si vous entriez dans les mâchoires de quelque chose de trop grand et horrible pour porter un nom. Les marins disent que c'est l'une des côtes les plus affreuses. Ce grondement abominable semblait tout noyer, même la forêt semblait faible et tremblante.

La lune se levait derrière la forêt, elle projetait des ombres des totems sur le sable.

Un hibou a crié, puis un guillemot. Bientôt le rugissement est devenu plus faible et le silence plus fort.

L'aube et la mer se levaient ensemble, le silence avait englouti le rugissement.

CANOË

Le grand canoë a glissé vers l'avant, sa tête de loup haute et fière. Des arbres surplombant les plages en pierre – des arbres retenus par des falaises rocheuses – des sapins pointus grimpant dans l'obscurité sur les flancs des montagnes, le clair de lune argentant leur noirceur, les coupures silencieuses agitant le phosphore comme le feu blanc.

La journée était passée, mais ce n'était pas encore la nuit; l'eau n'était pas encore mouillée ni profonde, juste une douceur répandue sous la lumière.

Lentement le canoë s'éloignait. À la fin de sa corde, elle restait vide, flottant parmi les ombres d'une forêt inversée.

– Tobin Stokes

Emily Carr String Quartet

Formé en 2006 par des membres de l'Orchestre symphonique de Victoria, l'ECSQ s'est imposé comme l'un des meilleurs ensembles de musique de chambre de la Colombie Britannique, reconnu pour ses performances passionnées et inspirantes. Ils ont participé aux résidences à l'université de Stanford au Centre Banff et ont collaboré et enregistré avec des artistes tels que le Lafayette string Quartet, Lorraine Min, Marion Newman, Jamie Parker et Arthur Rowe. Le quatuor a été présenté dans de nombreux concerts tels que le International Society for Contemporary Music's 2017 World Music days, Music in the Morning et Music on Main Concert Series à Vancouver, le Ankara Music festival en Turquie, le Hornby Festival et le Victoria Summer Music Festival. Il a également été diffusé à la radio CBC "North by Northwest" et leur premier disque *Hidden Treasure* a été nommé pour l'enregistrement classique de l'année 2012 aux Western Canadian Music Awards.

Marion Newman, mezzo-soprano

Une mezzo-soprano acclamée par la critique des Premières Nations Kwagiulth et Stó:lō avec un héritage anglais, irlandais et écossais. Marion est née à Bella Coe et a grandi à Sooke en Colombie-Britannique. Elle est l'une des chanteuses les plus accomplies au Canada. Son répertoire s'étend de Vivaldi à Cusson. Marion a réalisé beaucoup d'oeuvres musicales traitant de son identité des Premières Nations, y compris une tournée pancanadienne des *Ancestral Voices* [Tovey] accompagnée de l'Orchestre symphonique de Vancouver et *Nuyami-it Kulhulmx – Singing the Earth* [Hostman/Robinson] accompagnée des orchestres de Victoria et Vancouver et des Continuum Concerts à Toronto.

Les nouvelles oeuvres à venir comprennent *Mimi in Indians on Vacation* [Cusson/Vavrek], une adaptation lyrique du roman de Thomas King réalisée par le Théâtre Against the Grain.

Force motrice pour la vérité et la réconciliation dans le contexte de la musique classique et en tant qu'animatrice de *Saturday Afternoon at the Opera* de la CBC, Marion met en vue ses collègues talentueux et inspirants à travers le Canada et au-delà.

Iman Habibi

Iman Habibi DMA [Michigan] est compositeur et pianiste irano-canadien et membre fondateur du duo de piano Piano Pinnacle. Salué comme un géant talentueux [Penticton Herald] dont la maîtrise technique est égale à ses connaissances musicales et culturelles [Hudson-Housatonic Arts], M. Habibi a reçu une commande des orchestres symphoniques de Boston, Toronto et Philadelphie, de l'orchestre de St. Luke et de l'Académie créative de musique Gabriela Lena Frank, et a également été programmé par Carnegie Hall, le festival de musique Tanglewood et la Compagnie d'Opéra Canadienne, parmi d'autres.

Il est lauréat des prix de musique Azrieli 2022 et a reçu des récompenses multiples de SOCAN, le prix des compositeurs internationaux Esoterics Polyphonos 2012, le prix du maire de Vancouver pour l'artiste à venir 2011, le prix Brehm en musique chorale 2016, ainsi que de nombreuses subventions des Conseils des Arts du Canada, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario.

Jared Miller

Qualifié d'« étoile montante » par le magazine MusicWorks, le compositeur Jared Miller, qui a une nomination aux JUNO, a travaillé avec certaines des organisations les plus importantes d'aujourd'hui, y compris l'American Composers Orchestra, les orchestres symphoniques de Vancouver, Toronto, Chicago, Montréal et Detroit, la symphonie Nashville, Latitude 49, le quatuor Emily Carr, le quatuor Attacca et l'Institut chorégraphique du ballet de New York pour n'en nommer que quelques-unes. Son travail a été présenté dans de nombreux festivals internationaux, en particulier le New York Philharmonie Biennial [2014] et le ISCM World Music Days [2017]. Il a été compositeur en résidence pour l'Orchestre symphonique de Victoria [2014-2017] et l'Orchestre National du Canada [2019]. Miller est titulaire d'une maîtrise et d'un doctorat dans les arts musicaux de Juilliard, où il a étudié avec John Adler et John Corgliano. Il a également étudié la composition avec Stephen Chatman et Dorothy Chang et le piano avec Sara Davis Buechner et Corey Hamm à l'Université de la Colombie-Britannique. Il est actuellement professeur adjoint de la composition à l'Université de Caroline du Nord et compositeur en résidence pour l'Orchestre symphonique de Lansing au Michigan.

Jocelyn Morlock

Jocelyn Morlock [1969-2023] était l'un des principaux compositeurs canadiens, qui a écrit de la musique irrésistible enregistrée à grande échelle et qui a reçu beaucoup de performances et émissions à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Née à Winnipeg, elle a étudié le piano à l'université de Brandon, puis a obtenu une maîtrise et un doctorat de l'Université de la Colombie-Britannique où elle a récemment été professeure et chargée de cours en composition. Première compositrice en résidence pour le Vancouver's Music on Main Society [2012-2014], elle a assumé le même rôle pour l'Orchestre symphonique de Vancouver [2014-2018].

Jocelyn avait des liens étroits avec l'Orchestre du Centre des Arts Nationaux. *Cobalt* a été commissionné par l'orchestre en 2009. Son premier disque complet, aussi intitulé *Cobalt*, est sorti sur le label Centrediscs en 2014. Sa deuxième commission pour l'OCAN a eu lieu en 2015 et s'intitulait *My Name is Amanda Todd*, une oeuvre puissante à propos de l'adolescente de Port Coquitlam, C-B, qui s'est suicidée à cause de la cyberintimidation. Elle a par la suite gagné le prix JUNO 2018 pour la composition classique de l'année.

Tobin Stokes

Tobin écrit de la musique pour le cinéma, le théâtre, l'opéra, les chorales et plus encore.

Son opéra *Pauline*, avec un livret de Margaret Atwood, a connu sa première performance à Vancouver en 2014. *Fallujah*, avec un livret de la dramaturge iraquienne-américaine Heather Raffo, a été joué pour la première fois avec l'opéra de Long Beach et celui de New York en 2016. Son premier opéra *The Vinedressers* a vu trois productions, tandis que son plus récent, *Rattenbury*, a été joué à Victoria en 2017.

La musique chorale de Tobin est jouée autour du monde et est diffusée aux États Unis, au Canada et en France. Sa musique orchestrale a été commissionnée et performée par beaucoup d'orchestres canadiens et a été enregistrée par l'Orchestre symphonique de Vancouver et celles de Prague, Moscou et Bratislava. Tobin a composé de la musique pour des événements importants tels que les Olympiques de 2010 et les XVe jeux du Commonwealth. Il a écrit des douzaines de documentaires internationaux.

Les résidences précédentes incluent La Chorale internationale Kathaumixw, le festival PRISMA, le festival Urban Youth en Suède et l'Orchestre symphonique de Victoria. Tobin a reçu de nombreux prix et bourses.

Emily Carr (1871-1945)

Emily Carr était artiste et auteure canadienne qui s'est inspirée des peuples autochtones de la Côte nord-ouest du Pacifique et qui a voyagé dans beaucoup de villages pour dessiner et peindre. Étant l'une des premières artistes au Canada à adopter un style moderniste et postimpressionniste, l'art de Carr n'a reçu une large reconnaissance qu'à partir du moment où son oeuvre a traité des paysages et des scènes de la forêt de la Colombie-Britannique, au lieu des thèmes autochtones.

La reconnaissance de son oeuvre n'a cessé de croître. C'est lors de l'exposition sur l'art autochtone de la côte ouest à la Galerie Nationale en 1927 qu'elle rencontre des membres du Groupe de Sept pour la première fois. Cette rencontre a mis fin à l'isolement artistique de Carr des 15 années précédentes et a mené à l'une de ses périodes les plus prolifiques et à la création de plusieurs de ses oeuvres les plus importantes.

En 1937, Carr souffre de sa première crise cardiaque, qui a marqué le début d'un affaiblissement de sa santé et d'une diminution de l'énergie nécessaire à sa création. Elle commence à consacrer plus de temps à l'écriture. Son premier livre, *Klee Wyck*, un recueil de contes basés sur son expérience avec les autochtones, est publié en 1941, une année qui marque également la fin de sa carrière de peintre. Ce livre a gagné le Prix du Gouverneur Général et a été suivi de la publication de quatre autres livres, dont deux à titre posthume.

Sources: Canadian Encyclopedia, Wikipedia