

Ensemble de musique contemporaine de McGill

Guillaume Bourgogne,
directeur artistique / artistic director

Hannah Darroch, flûte / flute; Gavin Goodwin, saxophone

13 AVRIL 2018 19 h 30 **SALLE POLLACK HALL**

DEBUSSY | Rhapsodie pour orchestre et saxophone

MURAIL | Le lac

CANAT De CHIZY | Vagues se brisant contre le vent pour flûte et ensemble

FUKUDA | Attractor/Disturbance

McGill

Schulich School of Music
École de musique Schulich

Le vendredi 13 avril 2018
à 19 h 30

Friday, April 13, 2018
7:30 p.m.

Ensemble de musique contemporaine de McGill **McGill Contemporary Music Ensemble**

Guillaume Bourgogne
directeur artistique / artistic director

Attractor/Disturbance

TAKUTO FUKUDA
(né en / b. 1984)

Vagues se brisant contre le vent
pour flûte et ensemble / for flute and ensemble

ÉDITH CANAT DE CHIZY
(née en / b. 1950)

Hannah Darroch, flûte / flute

Rhapsodie pour orchestre et saxophone /
Rhapsody for orchestra and saxophone

CLAUDE DEBUSSY
(1862-1918)

TRANS. CLÉMENT HIMBERT & GUILLAUME BOURGOGNE

Gabrielle Gaudreault, chef étudiante / student conductor
Gavin Goodwin, saxophone

Le lac

TRISTAN MURAIL
(né en / b. 1947)

Ensemble de musique contemporaine de McGill / McGill Contemporary Music Ensemble
Guillaume Bourgogne, directeur artistique / artistic director

flûtes / flute

Millie Rios
Runa Shuda
Chelsie Vaillancourt
Michael Zappavigna

hautbois / oboe

Charles-Eric Fontaine
Matthew Saathoff

clarinettes / clarinet

Kenji Bellavigna
Julie Olson
Matias Perinetti-Paniagua
Jacob Struzik

basson / bassoon

Aviner Hartwick

cors / horn

Estelle Frank
Alejandro Gandara

trompettes / trumpet

Hannah Boone
Benjamin Hare

trombones

Aaron Chan
Dylan Musso

tuba

Braydan Pelley

percussions / percussion

Paul Finckel
Nicole Joshi

piano

Luke Bell
Bryce Lansdell

harpe / harp

Anabel Gutiérrez Orraca

violons / violin

Anna Humphrey
Naomi Schrank
Arlan Vriens

altos / viola

Julien Altmann
Noémie Chémali

violoncelles / cello

Erin Patterson
Fiona Robson

contrebasse / double bass

Bobby Lajoie

Using the Vibropixels system, developed at the Input Devices and Music Interaction Laboratory (IDMIL) by Ian Hattwick, Ivan Franco, and Marcelo M. Wanderley. Technical direction of system by Patrick Ignoto.

*Avec la participation de / with the participation of the **Digital Composition Studios***

Richard McKenzie, directeur technique / technical director

Takuto Fukuda, électronique / electronics

Répétitrice de section / Sectional Coach: Jocelyne Roy

Gérant de l'ensemble, musicothécaire / Ensemble Manager and Librarian: Charles Eric-Fontaine

Assistant / Assistant Manager: Bobby Lajoie

Bibliothécaire, matériel d'orchestre /

Performance Librarian, Gertrude Whitley Performance Library: Julie Lefebvre

Coordonnatrice des ressources d'ensembles / Ensemble Resource Supervisor: Christa Marie Emerson

Ce concert fait partie des épreuves imposées aux étudiants pour l'obtention de leurs diplômes respectifs.
This concert is presented in partial fulfilment of the requirements for the degree or diploma programme of the students listed.

Notes du programme

Attractor/Disturbance (2017)

Attractor/Disturbance est une pièce formée d'un réseau s'articulant dans le temps autour d'un ensemble et de son chef, de microphones, d'un ordinateur, de haut-parleurs et d'acoustiques spatiales. Cette pièce met en jeu un processus d'optimisation de deux systèmes téléologiques opposés : *Attractor* - un système de « feedback », qui fait converger tout spectre sonore vers une fréquence déterminée en relation avec l'acoustique de la salle ainsi que diverses transformations du signal en temps réel ; *Disturbance* - un système de jeu, qui détermine les paramètres de la transformation du signal dans le système de feedback tout au long du jeu, afin d'influencer la convergence des spectres.

Le système sus-mentionné est conçu comme une « pièce-jeu », au sein de laquelle le chef tente d'identifier lequel des huit haut-parleurs joue la transposition la plus haute du signal capté en temps réel. Chacun des sept tours de jeu se compose de quatre sections différentes, comme suit : « Enregistrement », où le son de l'ensemble instrumental est enregistré en temps réel, puis est reproduit par huit haut-parleurs, mais chacun dans une transposition différente des autres. « Quiz », où le chef d'orchestre parcourt l'auditorium afin d'identifier le haut-parleur qui joue la transposition la plus haute. Pendant que le chef d'orchestre marche, certains instrumentistes doivent jouer des phrases musicales en réponse à d'autres phrases jouées par eux-mêmes auparavant, répétées par les haut-parleurs. « Répondez », où le chef exprime sa réponse en montrant le numéro du haut-parleur qui a fait entendre la transposition la plus haute selon lui. Le signe du chef est ensuite interprété par les instrumentistes qui doivent exécuter en réponse l'une de huit procédures, chacune associée à une hauteur qui correspond à l'un des haut-parleurs. « Jugement », où l'ordinateur analyse si la réponse du chef était correcte ou non. S'il a vu juste, les haut-parleurs changent graduellement d'une valeur de transposition à une autre. Sinon, les haut-parleurs produisent des bruits parasites. Alors, le chef est invité à exprimer éventuellement une deuxième hypothèse. Si la deuxième réponse est également incorrecte, la musique passe de toutes façons au tour de jeu suivant.

— Takuto Fukuda (2018)

Vagues se brisant contre le vent (2006)

Cette pièce pour flûte et ensemble s'inscrit dans le prolongement de mon travail sur les rapports peinture / musique, après Nicolas de Staël et Whistler. Ce titre est en effet celui d'une toile de Turner, impressionnant instantané de cette lutte entre les éléments. La flûte m'a paru particulièrement indiquée pour évoquer la tourbillonnante énergie qui se dégage de cette peinture. À l'inverse, cette œuvre me permet de continuer aussi ma recherche sur une écriture essentiellement basée sur le geste instrumental, traduisant ainsi l'idée de mouvement que je poursuis à travers l'écriture pour cordes d'abord, étendue à présent à d'autres formations.

— Édith Canat de Chizy (2006)

Rhapsodie pour orchestre et saxophone (transcription pour onze instruments de Clément Himbert et Guillaume Bourgogne)

La *Rhapsodie pour orchestre et saxophone* a été commandée en 1895 par Mme Elise Hall, riche mécène de Boston et saxophoniste dilettante. Préoccupé par d'autres projets de composition, il a fallu dix ans à Debussy pour achever une première ébauche de la pièce. La forme libre de la pièce présentait quelques difficultés pour arriver à un titre. Debussy l'a d'abord étiquetée *Fantasia*, puis *Rhapsodie mauresque*, et enfin *Rhapsodie*. La relation intime du saxophone avec la texture musicale se reflète dans l'ordre des mots dans le titre - une œuvre pour orchestre plus saxophone, pas un solo avec accompagnement. Debussy n'a jamais terminé la pièce. Elle a finalement été orchestré par Roger Ducasse après la mort de Debussy et a été joué pour la première fois en 1919.

— Manchester Symphony Orchestra (1968)

Le lac (2001)

Au nord de New York s'étend une région de parcs et réserves naturels, parsemée de lacs, de collines et de forêts. J'y habite une maison largement ouverte sur l'extérieur : des arbres, un lac, la vie partout, et la parfaite mobilité des éléments. Chaque jour, chaque heure, le lac propose une lumière, un état d'âme, différents. Toujours présent, toujours changeant, il reflète et magnifie le mouvement incessant des saisons et des climats. C'est le lieu géométrique des pensées et des regards, un modeste symbole de l'univers. À l'image du lac, la partition est bâtie sur peu d'éléments, infiniment changeants : l'analyse acoustique des sons de pluie battant le lac, un grondement de tonnerre stylisé, un cri d'oiseau non identifié, la texture électronique des grenouilles au printemps, une mélodie d'accords. Ces éléments sont traités comme des objets musicaux abstraits ; ils sont modifiés, filtrés, distordus, harmonisés ou « accordés » les uns sur les autres ils sont utilisés pour leur pure valeur sonore et musicale – c'est-à-dire pour leur impact psychologique. Il ne s'agit donc pas d'une tentative de description, d'une musique à programme. Du modèle naturel, ce qui est surtout retenu, c'est le jeu de la permanence et de l'impermanence, les mouvements et sautes d'humeur, la logique de l'inattendu, l'ordre et la simplicité nichés au sein du chaotique et du complexe.

— Tristan Murail (2001)

Biographies

Takuto Fukuda, compositeur (né en 1984)

Takuto Fukuda est compositeur, artiste sonore et contrôleur gestuel. Comment la musique peut-elle atténuer les collisions interculturelles d'aujourd'hui? Cette question l'a éveillé à la signification sociale du concert, qui offre une expérience musicale partagée à tous les membres du public sans distinction de race, de religion et de nationalité. Dans l'espoir d'attirer plus de gens au concert, il a fait des recherches sur l'amélioration de la vie - ce qui fait vivre la musique comme la spontanéité, la corporéité et l'interactivité. Ses approches englobent, entre autres, le contrôle gestuel de la musique, les installations audiovisuelles interactives et les *Game Pieces*. Ses œuvres ont été primées lors de plusieurs concours tels que le Prix commémoratif Andrew Svoboda (Canada), Musica Nova 2010 (République tchèque) et Musicacoustica Beijing 2014 (Chine), sélectionnés pour de nombreux festivals de musique en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud. Ars Electronica (Autriche), *ISCM World Music Days* 2016 (Corée) et *New Music Edmonton* (Canada), et présentés dans des instituts prestigieux tels que IRCAM (France), ZKM (Allemagne), ina-GRM (France) et CCRMA (USA) . Il poursuit actuellement le programme de doctorat en composition à l'École de musique Schulich.

Édith Canat de Chizy, compositrice (née en 1950)

Après des études supérieures en Art et Archéologie et Philosophie à la Sorbonne, Édith Canat de Chizy a successivement obtenu six premiers prix au Conservatoire de Paris dont un en composition. Elle s'initie à la musique électroacoustique avec Guy Reibel au Conservatoire et au Groupe de Recherches Musicales (GRM). De nombreuses distinctions couronnent ses œuvres: Prix de l'International Composers Tribune (pour Yell, 1990), Prix Paul-Louis Weiller de l'Académie des Beaux Arts (1992), Coup de cœur de l'Académie Charles Cros pour son CD *Moving*, et plusieurs prix remis par la SACEM, dont le Grand Prix de la musique symphonique en 2004. Nommée Chevalier des Arts et Lettres en 1994, Officier de l'Ordre National du Mérite en 2012, élue à l'Académie des Beaux-Arts en 2005, en janvier 2008, Édith Canat de Chizy est nommée Chevalier de la Légion d'Honneur. Elle est la première femme compositrice à être admise à l'Institut de France. Elle enseigne la composition au Conservatoire Régional de Paris depuis 2007. En 2016, elle a reçu le Grand Prix du Président de la République par l'Académie Charles Cros.

Claude Debussy, compositeur (1862-1918)

Debussy commence sa formation musicale au Conservatoire de Paris où il y suit les cours de composition d'Ernest Guiraud et un temps la classe d'orgue de César Franck. L'élève révèle déjà une personnalité compliquée et insaisissable. En 1884, Debussy remporte le premier Prix de Rome mais son séjour à la Villa Médicis sera le point de rupture avec

l'académisme. Supportant mal son exil, le musicien démissionne au bout de deux ans et rentre à Paris où il mènera la vie de bohème. Admirateur de Mallarmé et habitué de ses salons, Debussy est fasciné par le symbolisme. Il s'inspire de ce mouvement dans sa musique, notamment *Prélude à l'après-midi d'un faune* à partir d'un poème de Mallarmé. Le compositeur fait preuve d'une audace musicale qui aura du mal à être appréciée, exemple avec son opéra *Pelléas et Mélisande* qui fut au début très critiqué avant d'être célébré et joué dans le monde entier. Artiste aux inspirations éclectiques, il est notamment séduit par les musiques d'extrême-orient : gamme pentatonique, gamme par tons entiers, créant ainsi un univers musical unique, insaisissable. De nombreux grands compositeurs du XXe siècle se sont réclamés de l'héritage de Debussy comme Pierre Boulez et Henri Dutilleux.

Tristan Murail, compositeur (né en 1947)

Né au Havre en 1947, Tristan Murail a reçu des diplômes d'arabe classique et nord-africain de l'École Nationale des Langues Orientales Vivantes, ainsi qu'un diplôme en sciences économiques, tout en poursuivant ses études musicales. En 1987, il devient l'élève d'Olivier Messiaen au Conservatoire de Paris et étudie à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris, obtenant son diplôme trois ans plus tard. En 1971, il reçoit le Prix de Rome et reçoit plus tard un Premier Prix de composition du Conservatoire de Paris. De retour à Paris en 1973, il co-fonde l'Ensemble l'Itinéraire avec un groupe de jeunes compositeurs et instrumentistes. L'ensemble a rapidement été reconnu pour ses recherches fondamentales dans le domaine de la performance instrumentale et de l'électronique live. En 1997, Tristan Murail a été nommé professeur de composition à l'Université de Columbia à New York, où il a enseigné jusqu'en 2010. Toujours en Europe, il a continué à donner des cours de maître et des séminaires dans le monde entier, a été professeur invité à l'Université Mozarteum de Salzbourg.

Hannah Darroch, flûte

Originaire de Nouvelle-Zélande, Hannah Darroch complète un Doctorat à l'École Schulich de l'Université McGill sous la tutelle de Timothy Hutchins. Elle est détentrice d'une maîtrise de l'Université de Colorado à Boulder, où elle était l'assistante de Christina Jennings. Elle y était membre du Quintette à vents résident qui s'est distingué à la *Fischoff National Chamber Music Competition* en 2012. Elle a travaillé régulièrement avec le *New Zealand Symphony Orchestra* et *Orchestra Wellington*, et sous la baguette de chefs d'orchestre tels que Yannick Nézet-Séguin, Jacques Lacombe, Edo de Waart, Simone Young, Sir Andrew Davis, Sir James MacMillan et Nicholas McGegan. Elle a joué avec des artistes internationaux tels que Renée Fleming, Håkan Hardenberger, Andrés Cárdenes et Diana Krall. Elle était aussi flûte solo et Caporal dans la *Royal New Zealand Air Force Band* avant de déménager à Montréal. Hannah a aussi des années d'expérience de studio; se produisant à la flûte, flûte alto et piccolo sur nombreux enregistrements, notamment *The Hobbit: Battle of the Five Armies* en 2014, *The Hobbit: The Desolation of Smaug* en 2013, et la première de *Songs of Life and Love* de Frank Ticheli sur *Klavier Records* aux États-Unis en 2012. Hannah est lauréate de la *New Zealand/Aotearoa Music Scholarship* 2017, du *Dame Malvina Major Arts Excellence Award* 2016, et elle a reçu le *Graduate Excellence Award* de l'Université McGill.

Gavin Goodwin, saxophone

Utilisant le saxophone comme objectif pour examiner la musique contemporaine, Gavin Goodwin a connu une carrière internationale à travers le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. Avec la musique contemporaine comme point de mire, il vise à explorer les possibilités du saxophone en tant que véhicule pour l'innovation musicale et l'expérimentation. Gavin est un ancien élève de plusieurs festivals et ateliers, dont le Festival de musique contemporaine *New Music on the Point* (Vermont), le *Montreal Contemporary Music Lab*, le *Toronto Creative Music Lab*, et a complété un programme en tant que musicien en résidence au *Banff Centre*. Il a également reçu des prix, des bourses et des subventions de diverses institutions et de multiples paliers de gouvernement, y compris la prestigieuse bourse d'études supérieures en arts du gouvernement provincial de l'Alberta. *New Music Edmonton*, le *Bowling Green New Music Festival*, le Symposium de saxophones de la Marine américaine, les conférences de l'Alliance nord-américaine pour la saxophone, le Symposium international sur le saxophone et le Concours, le *Nextfest Emerging Arts Festival*, le *Edmonton International Jazz Festival*, le *Edmonton International Fringe Festival*, la conférence *Threshold Electroacoustic*, l'événement national de musique électronique étudiante, le festival de musique contemporaine *New Music on the Point*, la conférence nationale de la *Society of Composers, Inc.*, la *Baronance* électroacoustique et le *World Saxophone Congress*. Gavin peut être entendu dans l'enregistrement sur *Interactions*, un CD 2016 des œuvres électro-acoustiques de SEAMUS (La Société

pour la musique électro-acoustique aux États-Unis). Formé au Canada et aux États-Unis, Gavin est titulaire d'un baccalauréat en musique de l'Université de l'Alberta (Edmonton, AB) et d'une maîtrise en musique de la *Bowling Green State University* (Bowling Green, OH). Ses professeurs comprennent Marie-Chantal Leclair, Allison Balcetis, William H. Street et John Sampan. Gavin poursuit actuellement un diplôme d'artiste à l'École de musique Schulich de l'Université McGill.

À propos de l'Ensemble de Musique Contemporaine de McGill

L'Ensemble de Musique Contemporaine (CME) est un orchestra de chambre de haut niveau entièrement dédié au répertoire du 20e et 21e siècle. Fondé en 1996 par le compositeur et chef d'orchestre Denys Bouliane, le CME est sous la direction du chef d'orchestre Guillaume Bourgogne depuis 2013. Avec quatre programmes par saison, le CME promeut la musique nouvelle canadienne et internationale. Son objectif est de transmettre la connaissance du répertoire de la musique contemporaine and d'enseigner les techniques de jeu les plus récentes utilisées par les compositeurs. Les concerts se déroulent habituellement dans la salle Pollack ou dans la salle Multi-Média (MMR) de l'école de musique Schulich. La programmation du CME présente les chefs-d'œuvre du siècle passé ainsi que des œuvres récentes des compositeurs les plus en vue du monde entier. L'ensemble joue les créations de quatre compositeurs en résidence par saison, et collabore avec des compositeurs canadiens et étrangers de premier plan, ainsi que les professeurs de composition de l'école de musique Schulich. L'Ensemble de musique Contemporaine de McGill participe à de nombreux projets de recherche et symposiums dans les domaines de la technologie, de la composition et de la musicologie.

Program Notes

Attractor/Disturbance (2017)

Attractor/Disturbance is a network art unfolding among the conductor, ensemble, microphones, computer, loudspeakers, and room acoustics on the time dimension. This piece shows an optimization process of two conflictive goal-oriented systems: Attractor - a feedback system, which converges spectra of any sounds toward a specific frequency according to the room acoustics and real-time signal processing over time, and Disturbance - a game system, which differentiates parameters for the real-time signal processing in the feedback system throughout a course of the game, so that the game system inflects the convergence of the spectra in the feedback system. The game system is designed as a Game Piece, in which the conductor tries to find a loudspeaker playing the highest transposition of real-time recording out of eight speakers. The game consists of seven rounds. Each of the rounds constitutes four different types of sections below; "Recording" sections, where the sound from the instrumental ensemble is recorded in real-time, then played back from the eight loudspeakers surrounding the auditorium. These loudspeakers play a different transposition from each other. "Quiz" sections, in which the conductor walks in the auditorium from one loudspeaker to the other in order to identify a loudspeaker playing the highest transposition. While the conductor is walking around, specified instrumentalists are to play notated phrases in response to a fragmental phrase from the loudspeakers. The fragmental phrases from the loudspeakers are what the instrumentalists have previously played during the performance. "Answer" sections, where the conductor indicates which loudspeaker is playing the highest transposition by showing the instrumentalists a hand sign, according to which, the instrumentalists have to perform a specific course of the piece out of eight optional courses. The pitch in each specific optional course represents an index number of a loudspeaker. "Judgement sections", where the computer judges if the conductor's answer was correct or not. If correct, the loudspeakers gradually change the transposition for the playback. If incorrect, the loudspeakers produce glitchy sounds, then the course of the piece goes back to the preceding answer section in order to let the conductor indicate his second answer. If the second answer is also incorrect, the piece proceeds to the following round.

— Takuto Fukuda (2018)

Vagues se brisant contre le vent (2006)

This piece for flute and ensemble is an extension of my work on painting/music relations, after Nicolas de Staël and Whistler. This title is in fact that of a painting by Turner, an impressive snapshot of the struggle between the elements. The flute seemed particularly appropriate to evoke the swirling energy that emerges from this painting. Conversely, this work allows me to continue my research on a writing mainly based on the instrumental gesture, thus translating the idea of movement that I pursue through writing for strings first, now extended to other formations.

— Édith Canat de Chizy (2006)

Rhapsody for saxophone and orchestra (transcription for 11 instruments by Clément Himbert and Guillaume Bourgogne)

The *Rhapsody for Orchestra and Saxophone* was commissioned in 1895 by a lady dilettante saxophonist, Mrs. Elise Hall of Boston. Preoccupied with other composition projects, it took Debussy ten years to complete a first draft of the piece. The free romantic form of the piece presented some difficulty in arriving at a title. Debussy first labeled it *Fantasia*, then *Rhapsodie mauresque*, and finally *Rhapsody*. The intimate relationship of the saxophone with the musical texture is reflected in the order of words in the title — a work for orchestra plus saxophone, not a solo with accompaniment. Debussy never completed the piece. It eventually was orchestrated by Roger Ducasse after Debussy's death and was first performed in 1919.

— Manchester Symphony Orchestra (1968)

Le lac (2001)

To the north of New York city is a vast region of parks and natural reserves, studded with lakes, hills and forests. I live in a house there, largely open to the outside world composed of trees, a lake and with life everywhere. Every day, every hour, the lake has a different light, a new mood. It is ever-present but ever-changing, reflecting and magnifying the incessant movement of the seasons and climates. It is a geometric place for thoughts and looks, a modest symbol of the universe. Like the lake, this piece is built on a few constantly shifting elements: the acoustic analysis of the sound of rain hitting the lake, a stylized rumble of thunder, the call of an unidentified bird, the electronic texture of frogs in spring, and a melody of chords. These elements are treated as abstract musical objects; they are modified, filtered, distorted, harmonized, or made into chords piled on top of one another; they are used for their pure sound and musical value — namely, their psychological impact. This is not an attempt to describe the lake, it is not programme music. What is mainly retained from the natural model before me is the play on permanence and impermanence, movement and mood swings, the logic of the unexpected, and the order and simplicity that nestle within the breast of the chaotic complex.

— Tristan Murail (2001)

Biographies

Takuto Fukuda, composer (b. 1984)

Takuto Fukuda is a composer, sound artist and gestural controller performer. How can music alleviate the intercultural collisions today? This question awakened him to the social significance of the concert, which provides a shared musical experience to all audience members regardless of race, religion and nationality. In hopes of attracting more people to the concert, he has been researching the enhancement of liveness — what makes music live such as spontaneity, corporeality and interactivity. His approaches encompass, among others, gestural control of music, interactive audiovisual installations, and Game Pieces. His pieces have been prized at several competitions such as Andrew Svoboda Memorial Prize (Canada), Musica Nova 2010 (Czech) and Musicacoustica Beijing 2014 (China), selected for performance at numerous music festivals in Europe, Asia, and North and South America such as Ars Electronica (Austria), ISCM World Music Days 2016 (Korea) and New Music Edmonton (Canada), and performed at prestigious institutes such as IRCAM (France), ZKM (Germany), ina-GRM (France), and CCRMA (USA). He is currently pursuing a D.Mus in composition at the Schulich School of Music.

Édith Canat de Chizy, composer (b. 1950)

After pursuing graduate studies in Art and Archaeology and Philosophy at the Sorbonne, Édith Canat de Chizy successively obtained six *premiers prix* at the Paris Conservatory, including one in composition. She became initiated into electro-acoustic music with Guy Reibel at the Conservatory and the *Groupe de Recherches Musicales* (GRM). Numerous distinctions have crowned her works: Prize of the International Composers Tribune (for Yell, 1990), Paul-Louis Weillier Prize of the *Académie des Beaux Arts* (1992), *Coup de cœur* of the *Académie Charles Cros* for her CD, *Moving*, and several prizes awarded by SACEM, including the Grand Prize for Symphonic Music in 2004. Named *Chevalier des Arts et Lettres* in 1994, *Officier of the Ordre National du Mérite* in 2012, elected to the *Académie des Beaux-Arts* in 2005, in January 2008, Édith Canat de Chizy was named *Chevalier de la Légion d'Honneur*. She is the first woman composer to be admitted to the *Institut de France*. She has taught composition at the Paris Regional Conservatory since 2007. In 2016, she was awarded the Grand Prize of the President of the Republic by the Charles Cros Academy.

Claude Debussy, composer (1862-1918)

Debussy's piano teacher, Mme. Maute, had been a student of Frédéric Chopin. She sent Debussy to the Paris Conservatory, where he studied from 1872-84 with César Franck, Ernest Guiraud, and others. He lived at the castle of Nadezhda von Meck and taught her children. Von Meck was a wealthy patroness of Pyotr Ilyich Tchaikovsky, and eventually Debussy

played all pieces by Tchaikovsky in addition to other classical repertoire. She also took Debussy on trips to Venice, Vienna and Moscow. In Vienna he heard *Tristan und Isolde* by Richard Wagner and later admitted that it had influenced him for a number of years. Debussy won the *Prix de Rome* twice in — 1883 and 1884 — and the money covered his studies at the *Villa de Medici* in Rome for the next four years. In Rome he met Franz Liszt and Giuseppe Verdi and heard more of Wagner's music, which made a strong impression on him. In 1888 and 1889 he went to listen to yet more of Wagner's music at the *Bayreuth Festspielhaus*. There he was very impressed by *Parsifal* and other of Wagner's works. He used the Wagnerian chromaticism for upgrades to his own tonal harmony in *Cinq poems de Baudelaire* (1889). Debussy became influenced by the impressionist poets and artists in the circle of Stéphane Mallarmé. In 1890 he wrote his most famous music collection for piano, *Suite bergamasque*, containing *Clair de Lune*. His *Prelude to the Afternoon of a Faun* (1892) continued the most productive 20-year period in his life. He composed orchestral *Nocturnes*, *La Mer*, *Images* (1899-1909), and the intricate ballet *Jeux* (1912) for *Ballets Russes* of Sergei Diaghilev. He was fascinated with Maurice Maeterlinck's play *Pelleas et Melisande*, which inspired him to compose the eponymous symbolist opera which was praised by Paul Dukas and Maurice Ravel. In 1908 Debussy married singer Emma Bardac after they had a daughter, Claude-Emma. Debussy called her Chou-Chou and composed for her the collection of piano pieces *Children's Corner Suite* (1909). His piano masterpiece *Preludes* were composed in 1910-1913. The twelve preludes of the first book are alluding to Frédéric Chopin, with more provocative harmonies, especially the *La Cathedrale Engloutie*. In the second book of twelve preludes Debussy explored avant-garde, with deliciously dissonant harmonies and mysterious images. The beginning of WW I and the onset of cancer depressed Debussy. He left unfinished opera, ballets and two pieces after stories by Edgar Allan Poe that later were completed by his assistants. He died on March 25, 1918, in Paris.

Tristan Murail, composer (b. 1947)

Born in Le Havre in 1947, Tristan Murail received advanced degrees in classical and North African Arabic from the *École Nationale des Langues Orientales Vivantes*, as well as a degree in economic science, while at the same time pursuing his music studies. In 1987, he became a student of Olivier Messiaen at the Paris Conservatory, and also studied at the *Institut d'Études Politiques* in Paris, graduating three years later. In 1971 he was awarded the *Prix de Rome*, and later received a First Prize in composition from the Paris Conservatory. Upon returning to Paris in 1973, he co-founded the *Ensemble L'Itinéraire* with a group of young composers and instrumentalists. The ensemble quickly gained wide recognition for its fundamental research in the area of instrumental performance and live electronics. In 1997, Tristan Murail was named professor of composition at Columbia University in New York, teaching there until 2010. Again in Europe, he continued giving master classes and seminars all over the world, was guest professor at the Mozarteum University in Salzburg for three years, and is currently guest professor at the Shanghai Conservatory.

Hannah Darroch, flute

A native of New Zealand, Hannah Darroch is currently completing her Doctor of Music at the Schulich School of Music under the supervision of Timothy Hutchins. She holds a Master of Music from the University of Colorado at Boulder, where she was Teaching Assistant to Christina Jennings. She was also a member of their resident wind quintet, who had success at the 2012 Fischhoff National Chamber Music Competition. She has worked regularly with the New Zealand Symphony Orchestra and Orchestra Wellington, under conductors including Yannick Nézet-Séguin, Jacques Lacombe, Edo de Waart, Simone Young, Sir Andrew Davis, Sir James MacMillan, and Nicholas McGegan. She has performed alongside international artists including Renée Fleming, Håkan Hardenberger, Andrés Cárdenes, and Diana Krall. She was also Principal Flute and a Corporal in the Royal New Zealand Air Force Band before relocating to Montréal. Hannah has had years of experience in the recording studio; performing flute, alto flute, and piccolo on numerous recordings including *The Hobbit: Battle of the Five Armies* in 2014, *The Hobbit: The Desolation of Smaug* in 2013, and the premiere of Frank Ticheli's *Songs of Life and Love* on Klavier Records in the United States in 2012. Hannah is a recipient of the 2017 New Zealand/Aotearoa Music Scholarship, the 2016 Dame Malvina Major Arts Excellence Award, and also received the Graduate Excellence Award from McGill University.

Gavin Goodwin, saxophone

Using the saxophone as a lens to examine contemporary music, Gavin Goodwin has enjoyed an international performing career across Canada, the United States, and the United Kingdom. With contemporary music as a focus, he aims to explore the possibilities of the saxophone as a vehicle for musical innovation and experimentation. Gavin is an alumnus of several festivals and workshops, including the New Music on the Point Contemporary Music Festival (Vermont), the Montreal Contemporary Music Lab, the Toronto Creative Music Lab, and completed a program as a musician-in-residence at the Banff Centre. He has also garnered awards, scholarships, and grants from various institutions and multiple levels of government, including the prestigious Arts Graduate Scholarship from the provincial Government of Alberta. Notable performances include New Music Edmonton, the Bowling Green New Music Festival, the United States Navy Band Saxophone Symposium, conferences of the North American Saxophone Alliance, the International Saxophone Symposium and Competition, the Nextfest Emerging Arts Festival, the Edmonton International Jazz Festival, the Edmonton International Fringe Festival, the Threshold Electroacoustic Conference, the National Student Electronic Music Event, the New Music on the Point Contemporary Music Festival, the Society of Composers, Inc. National Conference, the Electroacoustic Barndance, and the World Saxophone Congress. Gavin can be heard in recording on *Interactions*, a 2016 CD release of electro-acoustic works from SEAMUS (The Society for Electro-Acoustic Music in the United States). Educated in both Canada and the United States, Gavin holds a Bachelor of Music degree from the University of Alberta (Edmonton, AB) and a Master of Music degree from Bowling Green State University (Bowling Green, OH). His teachers include Marie-Chantal Leclair, Allison Balcetis, William H. Street, and John Sampen. Gavin is currently pursuing a Graduate Artist Diploma in the Schulich School of Music of McGill University.

About the McGill Contemporary Music Ensemble

The McGill Contemporary Music Ensemble (CME) is a high-level chamber orchestra entirely dedicated to both twentieth-century repertoire and composers of our times. Founded in 1996 by composer and conductor Denys Bouliane, the CME has been under the direction of conductor Guillaume Bourgogne since 2013. Performing four programs per season, the CME promotes Canadian and international new music. Its objective is to transmit the knowledge of the new music repertoire and teach the newest playing techniques used by the contemporary composers. Concerts usually take place in Pollack Hall or the Multi Media Room of the Schulich School of Music. The CME programming features masterpieces of the past century as well as the recent works of the most prominent composers from all over the world. The ensemble premieres the work of four resident composers per year, and collaborates with important Canadian and foreign composers, distinguished faculty members and students in composition of the Schulich School of Music. The CME is involved with many research projects and symposiums in the fields of technology, composition and musicology.

