Livret CD (2 panneaux)

back

248 mm

front

126 mm

CREDITS / PERSONNEL

Producer, Engineer, Mastering / Réalisation, enregistrement, mastering:
Derek Charke and Eugene Cormier

Additional Mastering / Mastering supplémentaire: Jeremy VanSlyke

Graphic Designer / Graphiste: Kristan Toczko

Translation / Traduction: Pierre Igot

Notes / Textes: Michelle Boyd

Photos: James Ingram (Jive Photographic Productions)

SHEET MUSIC / PARTITIONS

www.productionsdoz.com

Scarlatti Sonatas: DO 1158 | Charke Ex Tempore: DO 1159

Ex Tempore

CHARKE- CORMIER DUO

Marge pour le texte - Type safety

Ligne de coupe - Cut line

Ligne de pliage - Crease or fold line

Ligne de fond perdu - Bleed line

Spécifications techniques à respecter :

- Résolution 300 DPI
- Mode de couleur CMYK
- Fournir PDF sans gabarit

CD IMPACT inc.
Livret CD (2 panneaux)

248 mm
126 mm

DEREK CHARKE, flute

Derek Charke is a JUNO and three-time ECMA award-winning composer and flutist. Derek has a catalogue of over 90 works and many high profile commissions and performances, including several by Canada's major symphony orchestras, as well as an impressive list of other performers and organizations.

Derek is currently a professor of composition at Acadia University in Wolfville, Nova Scotia, he is co-director of the Acadia New Music Society, and he continues to actively perform as a soloist and new music improviser on the flute. Equally at home performing cutting-edge contemporary music or participating in free improvisation as he is performing Bach or Vivaldi, Derek received a Masters degree in flute performance from SUNY Buffalo where he studied with the late Cheryl Gobbetti Hoffman.

Derek has performed as a soloist with the Slee Sinfonietta (Buffalo, NY) and GroundSwell (Winnipeg, MB), amongst others. He currently performs in the Charke-Cormier Duo. He is also a member of the resident Acadia New Music Ensemble WIRED! which released its first album Live Wired! in 2015. His Kitchen Party CD, featuring Mark Adam and himself, won the 2015 East Coast Music Award for Classical Recording of the Year.

DEREK CHARKE, flûte

Derek Charke est un compositeur et flûtiste distingué par les prix Juno et, à trois reprises, par les prix de l'ECMA. Il a un catalogue de plus de 90 œuvres et a accumulé de nombreuses commandes et participations très remarquées, dont plusieurs auprès de grands orchestres symphoniques du Canada, ainsi qu'une liste impressionnante de participations aux projets d'autres musiciens et organismes.

Derek enseigne à l'heure actuelle la composition musicale à l'Université Acadia de Wolfville, en Nouvelle-Écosse. Il est aussi codirecteur de l'Acadia New Music Society et il continue de se produire régulièrement en tant que soliste et de se livrer à des activités d'improvisation dans le domaine de la musique nouvelle. Il est parfaitement à l'aise tant dans l'interprétation de musiques contemporaines d'avant-garde que dans la participation à des improvisations libres lors de l'interprétation de musiques de Bach ou de Vivaldi. Il est titulaire d'une maîtrise en flûte de l'Université SUNY Buffalo, où il a étudié auprès de feue Cheryl Gobbetti Hoffman.

Derek a été, entre autres, soliste pour le Slee Sinfonietta (de Buffalo, NY) et GroundSwell (de Winnipeg, au Manitoba). Il fait à l'heure actuelle partie du duo Charke-Cormier. Il

historique de son contemporain moins connu, le compositeur italien Domenico Scarlatti, repose sur ses compositions pour clavecin. Scarlatti composa plus de 550 sonates pour cet instrument, dont la majorité pendant les années qu'il passa au Portugal et en Espagne, dans le cadre de son travail. Ces sonates d'un seul mouvement sont connues pour leur imprévisibilité thématique, leur inventivité harmonique et leur virtuosité. Bon nombre de commentateurs notent également l'influence de la musique folklorique espagnole, avec des passages qui évoquent parfois les rythmes et les styles des guitares espagnoles et des castagnettes. C'est peut-être pour cette raison que les arrangements de sonates pour clavecin de Scarlatti sont devenus populaires chez les guitaristes contemporains.

Eugene, qui souhaitait créer ses propres arrangements pour guitare et flûte, a écouté des centaines de ces sonates, pour finir par choisir les quatre qui figurent sur cet album. Les sonates K157, K296, K58 et K445 ont été choisies à cause de la fraîcheur de leurs harmonies (notez en particulier le motif chromatique bien distinct qui revient à de nombreuses reprises dans la sonate K58 de forme fuguée) et parce qu'elles invitaient les interprètes à proposer un dialogue sur un pied d'égalité entre les deux parties.

La dernière œuvre de l'album, « Farewell to Stromness » de Peter Maxwell Davies, a également été arrangée par Eugene. Ce mouvement, originellement écrit pour piano solo, fut composé par Davies dans le cadre de l'œuvre intitulée *Yellow Cake Revue* de Davies de 1980. Dans ce titre, l'expression « yellow cake » fait référence à l'uranium, dont de gros gisements furent découverts à Orkney (où Davies a vécu de 1971 à sa mort, en 2016), notamment un gros filon s'étirant sous la ville de Stromness. Davies écrit et interpréta Yellow Cake Revue en guise de contribution aux manifestations contre l'exploitation minière de ces gisements. La revue était pour une grande part à teneur satirique, mais ce mouvement particulier, avec sa mélodie chaleureuse à résonance folklorique et sa cadence pastorale, évoque peut-être la beauté naturelle qui est si souvent sacrifiée à l'autel des activités commerciales. Pour Derek et Eugene, cependant, la saveur écossaise de « Farewell to Stromness » fait écho aux racines celtiques des provinces canadiennes des Maritimes, où les deux musiciens habitent et exercent leur activité. **– Textes de Michelle Boyd**

Marge pour le texte - Type safety
Ligne de coupe - Cut line
Ligne de pliage - Crease or fold line
Ligne de fond perdu - Bleed line

Spécifications techniques à respecter :
- Résolution 300 DPI
- Mode de couleur CMYK
- Fournir PDF sans gabarit

CD IMPACT inc.
Livret CD (2 panneaux)

248 mm

126 mm

est également membre de l'ensemble de musique nouvelle d'Acadia appelé WIRED!, qui a publié son premier album *Live Wired!* en 2015. Son propre disque compact *Kitchen Party*, avec Mark Adam, a remporté le prix de l'enregistrement de musique classique de l'année aux prix ECMA de 2015.

EUGENE CORMIER, guitar

Eugene Cormier is an award-winning classical guitarist, a dedicated educator and an avid computer programmer. Eugene lives in Wolfville, Nova Scotia where he is currently a full-time instructor of classical guitar, music technology, theory and rock history at Acadia University. A frequent adjudicator at music competitions such as The Montreal International Guitar Competition and the Canadian National Music Festival, Eugene is in demand as a solo performer, chamber musician, accompanist and studio musician.

Spending his formative years in Corner Brook, Newfoundland, Eugene first discovered his love of the guitar from his father. He went on to study classical guitar with Ken Davidson at Acadia before continuing under world-renown pedagogue Eli Kassner in Toronto. After this Eugene spent his summers traveling to guitar festivals where he had the opportunity to learn from some of the finest players in the world.

Eugene enjoys music typesetting and currently serves as the musical engraver for Soundboard, the quarterly magazine published by the Guitar Foundation of America. A fanatical vinyl collector, Eugene has well over 15,000 records.

EUGENE CORMIER, guitare

Eugene Cormier est un guitariste classique primé, un éducateur dévoué et un féru de la programmation informatique. Il habite à Wolfville, en Nouvelle-Écosse, où il se consacre actuellement à temps plein à l'enseignement de la guitare classique, de la technologie musicale, du solfège et de l'histoire du rock à l'Université Acadia. Il fait souvent partie du jury lors de concours musicaux, comme le Concours international de guitare classique de Montréal et le Festival national de musique du Canada. Il est aussi très demandé en tant que soliste, musicien d'orchestre de chambre, accompagnateur et musicien de studio.

Ses années de formation se sont déroulées à Corner Brook, à Terre-Neuve. C'est son père qui lui a insufflé l'amour de la guitare. Il a ensuite fait des études de guitare classique auprès de Ken Davidson, à l'Université Acadia, avant de poursuivre ses études à Toronto, auprès du pédagogue de renommée internationale Eli Kassner. Après ses études, Eugene s'est mis à passer ses étés à faire la tournée des festivals de guitare, où il a eu l'occasion de profiter

album, la version de « La fille aux cheveux de lin » de Debussy est un arrangement du morceau pour flûte et guitare. Il s'agit d'une œuvre originellement composée dans le cadre des 12 morceaux de piano que comprend la suite *Préludes* I de Debussy. Après la publication de cette œuvre en 1910, on a demandé au compositeur de produire un arrangement pour violon et piano. Debussy a accepté la demande et a même joué lui-même la partie de piano lors d'une interprétation de la nouvelle version, en 1914. C'est peut-être de là qu'est née la tradition qui perdure depuis et qui consiste à produire différents arrangements de cette œuvre bien aimée. Derek et Eugene aiment beaucoup jouer « La fille aux cheveux de lin », en raison de la liberté d'interprétation que l'œuvre leur accorde.

Cette capacité d'interpréter les œuvres fait également partie intégrante des deux œuvres baroques figurant sur cet album. Le but de Derek et Eugene, quand ils jouent ces morceaux qui remontent aujourd'hui à plusieurs siècles, n'est pas de reconstituer une interprétation comme celles auxquelles des compositeurs comme Händel ou Scarlatti purent assister de leur vivant, mais de présenter à un auditoire contemporain une nouvelle interprétation de cette musique ancienne. Ils abordent la musique baroque avec une certaine souplesse, qui leur permet de jouer sur des nuances dans l'articulation et même d'improviser. Ceci leur permet de raviver l'esthétique baroque de la spontanéité et de l'inventivité, sur un support moderne.

La sonate en la mineur de Georg Friedrich Händel fut publiée à Londres en 1733 dans le cadre de ses sonates de l'opus 1. C'est la quatrième de ces sonates, composée à l'origine pour flûte à bec et basse continue. Comme les autres œuvres de Händel de la même catégorie, il s'agit d'une *sonata da chiesa*, c'est-à-dire d'une sonate comportant quatre mouvements abstraits aux tempos alternants. Le musicologue Malcolm Boyd note que la musique de chambre instrumentale de Händel s'inspire de ses œuvres de musique vocale. (Le premier mouvement de la sonate no 4 de l'opus 1 emprunte de fait sa ligne de basse à un aria de la cantate HWV 114 intitulée « Filli adorate e cara ».) Le phrasé long et souple de Derek, avec l'appui du jeu délicat de basse continue d'Eugene, donne à leur interprétation, dans les mouvements lents, une qualité évoquant l'aria et, dans les mouvements rapides, une énergie à la fois dansante et lyrique.

Händel est principalement célèbre pour ses opéras et ses oratorios — c'est-à-dire des œuvres de musique vocale — mais la postérité

Marge pour le texte - Type safety
Ligne de coupe - Cut line
Ligne de pliage - Crease or fold line
Ligne de fond perdu - Bleed line

Spécifications techniques à respecter :
- Résolution 300 DPI
- Mode de couleur CMYK
- Fournir PDF sans gabarit

Livret CD (2 panneaux)

CD IMPACT inc.

248 mm

126 mm

des leçons de guitaristes figurant parmi les meilleurs au monde.

Eugene aime la composition de partitions de musique pour l'imprimerie et remplit à l'heure actuelle les fonctions de graveur musical pour *Soundboard*, magazine trimestriel publié par la Guitar Foundation of America. Il est un collectionneur fanatique de disques vinyle et a en sa possession plus de 15 000 disques.

NOTES

With an initial idea in mind for his first composition for flute and guitar duo, one evening in 2016 Derek called Eugene over to his house; as Derek wrote, he handed the pages over to Eugene to play. The end result was Ex Tempore: a playful work that explores the vibrant palette of tone colours that can be produced by the unusual combination of bass flute and guitar. Ex Tempore showcases the performers' skills as improvisers, its name a tongue-in-cheek nod to the numerous open sections requiring the musicians to improvise, or, create in the moment.

"Extempore" defines literally as "in the spur of the moment"; inherent in performing extempore is a quality of spontaneity – of creating something new and fresh for audiences each time. While not all of the music in their repertoire includes as much opportunity for open-ended improvisation as does Derek's titular composition, that sense of spontaneity and playfulness is the underpinning essence of their craft. For Derek and Eugene, playing as an ensemble is the art of interaction.

Comprised of equal parts old and new, Ex Tempore the album is a collage of different musical genres showcasing the possibilities of flute and guitar. With few original works composed specifically for this combination, Eugene's abilities as an arranger in addition to Derek's as a composer has enabled the duo to develop an historically and stylistically diverse repertoire for this well-matched instrumental pairing.

The compatibility of the musicians themselves, as well as their instruments, shines through Derek and Eugene's charismatic performance of Celso Machado's Musiques populaires brésiliennes. These six pieces draw from the distinctive rhythmic and melodic patterns of Brazilian traditional music. They were composed in the 1980s when the Brazilian composer/guitarist was living in Italy. Piazza Vittorio is named after a landmark near Machado's residence in Rome, while Paçoca, Quebra Queixo, Algodao Doce and Pé de Moleque are different types of Brazilian sweets. The name Sambossa

un travail de création au moment même de leur interprétation.

Par définition, l'expression *ex tempore* signifie « sur l'impulsion du moment ». La spontanéité est une qualité intrinsèque de l'interprétation *ex tempore* : il s'agit de créer, à chaque fois, quelque chose de nouveau et d'inédit pour l'auditoire. Les morceaux de musique de leur répertoire n'offrent pas tous autant d'occasions de se livrer librement à un processus d'improvisation que la composition éponyme de Derek, mais ce sens de la spontanéité et du jeu fait partie de l'essence même de leur art. Pour Derek et Eugene, jouer dans le cadre d'un ensemble est un art de l'interaction.

L'album *Ex Tempore* comprend, quant à lui, des parties anciennes et des parties nouvelles à parts égales. Il s'agit d'un collage de plusieurs genres musicaux différents, qui met en vedette les possibilités offertes par la combinaison de la flûte et de la guitare. Il n'existe que peu d'œuvres originales composées spécifiquement pour cette combinaison d'instruments, de sorte que les capacités de Eugene en tant qu'arrangeur sont venues s'ajouter à celles de Derek en tant que compositeur pour permettre au duo de mettre au point un répertoire varié, sur le plan historique et stylistique, pour ces deux instruments de musique qui forment une combinaison si appropriée.

La compatibilité des deux musiciens eux-mêmes, et non seulement de leurs instruments, donne un relief tout particulier à leur interprétation charismatique des *Musiques populaires brésiliennes* de Celso Machado. Ces six morceaux de musique s'inspirent des motifs rythmiques et mélodies bien particuliers de la musique brésilienne traditionnelle. Ils ont été composés dans les années 1980, période où le compositeur et guitariste brésilien vivait en Italie. Le morceau « Piazza Vittorio » porte le nom d'un monument situé à proximité du lieu de résidence de Machado à Rome, tandis que « Paçoca », « Quebra Queixo », « Algodao Doce » et « Pé de Moleque » sont les noms de différents types de délices sucrés du Brésil. Quant à « Sambossa », il s'agit d'un titre qui combine les termes *samba* et *bossa-nova,* qui sont les deux styles musicaux les plus clairement associés à la musique du Brésil. Cette suite musicale est l'un des rares joyaux musicaux composés dès l'origine pour la flûte et la guitare. Derek a cependant choisi de jouer les mouvements 4 et 5 à la flûte basse, qui est un instrument qu'on entend rarement et dont il adore jouer dès que l'occasion se présente!

Comme le reste des morceaux figurant sur cet

Marge pour le texte - Type safety
Ligne de coupe - Cut line
Ligne de pliage - Crease or fold line
Ligne de fond perdu - Bleed line

Spécifications techniques à respecter :
- Résolution 300 DPI
- Mode de couleur CMYK
- Fournir PDF sans gabarit

Livret CD (2 panneaux)

CD IMPACT inc.

126 mm

combines 'samba' and 'bossa nova', Brazil's most identifiable music styles. This suite is one of the rare gems composed originally for flute and guitar. Derek, though, has chosen to perform movements 4 and 5 on the bass flute – a seldom-heard instrument that he loves to perform whenever there is opportunity!

Like the remainder of the selections on this album, this version of Debussy's La fille aux cheveux de lin was arranged for flute and guitar. Originally composed as one of the twelve piano pieces comprising Debussy's Préludes I, this work's publication in 1910 resulted in a request for the composer to produce an arrangement for violin and piano. Debussy complied and even played the piano for a 1914 performance of this new version – perhaps igniting the tradition of arranging this beloved work that has followed ever since. Derek and Eugene enjoy performing La fille aux cheveux de lin because of the freedom of interpretation it allows.

Interpretation is also integral to Derek and Eugene's performance of the two Baroque-era works on this album. In playing music that is now centuries old, their aim is not to recreate a performance as Handel or Scarlatti might have heard, but to present modern-day audiences with a new take on old music. Their approach to performing Baroque music is one of flexibility, allowing room for nuanced articulation and even improvisation. In this way, they rekindle the Baroque aesthetic of spontaneity and invention through their modern medium.

Georg Friedrich Handel's Sonata in A Minor was published in London in 1733 as part of his Opus 1 sonatas. The fourth of the set, it was originally written for recorder and continuo. Like Handel's other works of this genre, it is a sonata da chiesa, meaning it is comprised of four abstract movements with alternating tempi. Musicologist Malcolm Boyd notes that Handel's instrumental chamber music was inspired by his vocal compositions (the first movement of Op. 1, No. 4, in fact, borrows its bass line from an aria from Handel's cantata Filli adorate e cara, HWV 114); Derek's long and supple phrases, supported by Eugene's sensitive 'continuo' playing imbue their interpretation with an aria-like quality in the slow movements, and a danceable yet lyrical energy in the fast.

While Handel's fame derives primarily from his operas and oratorios – music for the human voice – the historical posterity of his lesser-known Italian contemporary, Domenico Scarlatti, rests on the latter's compositions for the harpsichord. Scarlatti wrote over 550 sonatas for that instrument, the majority of which were composed during the years he spent working in Portugal and Spain. These one-movement sonatas are known for their thematic unpredictability, harmonic inventiveness and virtuosity. Many commentators also remark on the influence of Spanish folk music, recalling at times the rhythms and styles of Spanish guitars and castanets. It is perhaps for this reason that arrangements of Scarlatti's harpsichord sonatas have become popular with modern-day guitarists.

Wanting to create his own arrangments for guitar with flute, Eugene listened to hundreds of these sonatas before selecting the four featured on this album. K157, K296, K58, and K445 were chosen because of their fresh harmony (note especially the distinctive chromatic line pervading the fugal K58) and because they invited equal dialogue between the two voices.

The final work on the album, Peter Maxwell Davies' Farewell to Stromness, is also Eugene's arrangement. Farewell to Stromness, originally scored for solo piano, was composed as part of Davies' Yellow Cake Revue of 1980. 'Yellow cake' refers to uranium, large deposits of which were discovered in Orkney (where Davies lived from 1971 until his death in 2016), including a large seam running under the town of Stromness. Davies wrote and performed Yellow Cake Revue in contribution to the anti-mining protests. While much of the revue was satirical, this movement, with its warm, folk-like melody and pastoral lilt, perhaps reminds us of the natural beauty that is so often sacrificed in favour of commerical exploits. For Derek and Eugene, though, the Scottish flavour of Farewell to Stromness resonates with the Celtic roots of the Canadian Maritimes, where both musicians currently work and call home. **– Notes by Michelle Boyd**

NOTES

Avec en tête l'idée de départ pour sa première œuvre pour duo de guitare et de flûte, Derek a appelé Eugene un beau soir de 2016 pour le demander de venir chez lui. À mesure que Derek composait son morceau, il passait les pages à Eugene, pour qu'il les joue. Le résultat final est *Ex Tempore*, œuvre ludique qui explore la palette multicolore de tonalités que permet de produire la combinaison inhabituelle du son de la flûte basse et de celui de la guitare. *Ex Tempore* met en vedette les compétences des deux interprètes en improvisation, le titre même de l'œuvre étant un clin d'œil amusé aux nombreuses sections libres de l'œuvre exigeant des musiciens qu'ils improvisent ou se livrent à

Marge pour le texte - Type safety
Ligne de coupe - Cut line
Ligne de pliage - Crease or fold line
Ligne de fond perdu - Bleed line

Spécifications techniques à respecter :
- Résolution 300 DPI
- Mode de couleur CMYK
- Fournir PDF sans gabarit