

BREATHING IN THE SHADOWS

SAMAN SHAHI

BREATHING IN THE SHADOWS

Breathing in the Shadows is a collection of three song cycles that explore marginalization, identity, belonging, and loss. These cycles are the culmination of some of my most meaningful artistic endeavours in the past few years; they tell stories that I hope reach many others.

“Breathing in the Shadows” is a series of five songs based on the poetry of five women: Forough Farrokhzad (Iran), Carilda Oliver Labra (Cuba), Zhai Yongming (China), Dora Gabe (Bulgaria), and Titilope Sonuga (Nigeria). This cycle highlights the existential experiences of women through the lenses of these brilliant and expressive poets. The poems drip with existential dread, doubt, anguish, and longing for peace and resolution. This cycle is quite diverse in its language, incorporating the calculatedness of early 20th century dodecaphony, the sounds of neoromanticism, even subtle elements of rock. Each song paints each poem without the need to maintain a consistent tonal or musical language across the cycle. I must credit the invaluable and insightful support of Canadian soprano Maureen Batt in the creation, development, and recording of this song cycle and the entire album.

The second cycle, “Orbit”, is entirely based on the poetry of Canadian singer-songwriter Jelena Čirić. These three songs tell the stories of human relations and their ever-doubtful grey areas. The songs are deeply inspired by rock and its rhythmic and harmonic signatures, accompanied by hints of post-tonal gestures and techniques that give them a unique blend of colours and emotions. In 2019 “Orbit” won the second prize in the inaugural composition competition sponsored by CAMMAC (Canadian Amateur Musicians/Musiciens amateurs du Canada).

“Songs of a Wandering Soul” is based a few lines of poetry I wrote in my early teen years. The first and the third songs focus on the reality that an immigrant, however integrated in a new community, rarely loses their accent; it is as though their past cries through every word they utter to assert itself – much like a shackle, but a beautiful one. The middle song is a structured improvisation depicting death. This movement was written in memory of a long-time childhood friend who lost the battle with cancer in the early years of my immigration to Canada, a loss that left a permanent mark on me. This cycle was my most serious effort to merge various

forms of my musical identity. Improvisation, minimalism, contemporary art music practices, Iranian traditional music, and popular music – especially rock – are some of the soundscapes that shape this cycle. There are certain thematic and rhythmic elements that the first and third songs share, which is appropriate since their messages are complementary.

A portion of the album was recorded in Canterbury Music’s studios in May 2019, and the remainder at Humbercrest United Church in March 2020. The Leaf Music label, my producer Jeremy VanSlyke, and Maureen Batt were very instrumental in conceptualizing and materializing this album, and I am indebted to them for their time and wisdom.

This recording project, as well as a portion of its creation, was generously funded by the Canada Council for the Arts, Ontario Arts Council, and Toronto Arts Council.

BREATHING IN THE SHADOWS

Breathing in the Shadows est une collection de trois cycles de chant explorant la marginalisation, l'identité, le sentiment d'appartenance et le sentiment de perte. Ces cycles sont le point culminant de plusieurs de mes activités artistiques les plus lourdes de sens pour moi au cours de ces dernières années. Ils racontent des histoires qui, je l'espère, toucheront de nombreux auditeurs.

Le premier cycle, « Breathing in the Shadows », est une série de cinq chansons s'inspirant de la poésie de cinq femmes : Forough Farrokhzad (Iran), Carilda Oliver Labra (Cuba), Zhai Yongming (Chine), Dora Gabe (Bulgarie) et Titilope Sonuga (Nigeria). Ce cycle met en relief l'expérience vécue par les femmes telles que la perçoivent ces poétesSES si douées et si lyriques. Les poèmes regorgent d'angoisse existentielle, de doute, d'anxiété et de désir de paix et de résolution. Il s'agit d'un cycle au langage musical assez varié, avec l'aspect calculé de la dodécaphonie du début du XXe siècle, les sonorités du néo-romantisme et même certains éléments subtils de la musique rock. Chaque chanson retrace le poème sans chercher à instaurer une cohérence tonale ou musicale dans l'ensemble du cycle. Je tiens

à souligner le soutien inestimable et très judicieux de la soprano canadienne Maureen Batt lors de la création, du développement et de l'enregistrement de ce cycle de chansons et de l'album dans son ensemble.

Le deuxième cycle, « Orbit », est entièrement basé sur la poésie de l'autrice-compositrice-interprète canadienne Jelena Ćirić. Ces trois chansons racontent des histoires de relations humaines, avec leurs zones grises si empreintes de doute. Les chansons s'inspirent grandement de la musique rock, avec ses caractéristiques rythmiques et harmoniques, mais avec aussi des touches de gestes et de techniques post-tonales qui leur confèrent un mélange bien particulier de couleurs et d'émotions. En 2019, « Orbit » a remporté le deuxième prix à la toute première édition du concours de composition musicale parrainé par CAMMAC (Canadian Amateur Musicians/Musiciens amateurs du Canada).

Le cycle « Songs of a Wandering Soul » s'inspire de quelques vers de poésie écrits au début de l'adolescence. La première chanson et la troisième chanson portent sur la réalité qui veut qu'un immigrant, quel que soit son degré

d'intégration dans sa nouvelle communauté, perde rarement son accent; c'est comme si son passé cherchait à rejoindre pour s'affirmer dans chaque mot qu'il prononce — comme des entraves, mais des entraves d'une grande beauté. La chanson du milieu est une improvisation structurée décrivant la mort. Ce mouvement a été écrit en mémoire d'un ami d'enfance qui a perdu son combat contre le cancer dans les premières années ayant suivi mon immigration au Canada. Cette perte m'a marqué de façon indélébile. Il s'agit ici d'un cycle qui représente ma tentative la plus sérieuse pour combiner les diverses formes que prend mon identité musicale. L'improvisation, le minimalisme, les pratiques musicales de l'art contemporain, la musique iranienne traditionnelle et la musique populaire — et en particulier le rock — figurent parmi les paysages sonores qui définissent ce cycle. Il y a certains éléments thématiques et rythmiques que partagent la première chanson et la troisième chanson, ce qui est approprié puisqu'elles ont toutes deux des messages complémentaires.

Une partie de cet album a été enregistrée aux studios de Canterbury Music en mai 2019 et

le reste à Humbercrest United Church en mars 2020. La maison de disque Leaf Music, mon producteur Jeremy VanSlyke et Maureen Batt ont joué un rôle essentiel dans la conception et la concrétisation de cet album et je leur suis redoutable de leur temps et de leurs sages conseils.

Ce projet d'enregistrement et une partie de sa création ont bénéficié de subventions généreuses du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de l'Ontario et du Conseil des arts de Toronto.

SAMAN SHAHI

Saman Shahi is an award-winning and published composer, pianist, conductor, and educator based in Toronto. He's active in classical music, new music, Iranian traditional music, rock, and electronic music, and because of his constant activities in Canada and abroad, he has become a sought-after performer and composer. Saman's compositions, including some of his short film scores, have been performed in North America, South America, Europe, and Asia. As a pianist and conductor, Saman has been an avid performer and advocate of new music in Toronto, where he regularly performs with a variety of ensembles and musicians.

Saman is an Affiliate Member of the Canadian League of Composers, Associate Composer at the Canadian Music Centre, and a SOCAN member. He is a founder and the executive director of the Iranian-Canadian Composers of Toronto (ICOT), an arts organization that has bridged cultures through music and art since 2011. Saman is also an active member of the Circle music band, a rock fusion group in Toronto. In 2019 Saman was appointed as the Music Director for the Peterborough Concert Band. He also works as a composer-teacher with the Canadian Opera Company.

Saman Shahi est un compositeur aux publications primées, pianiste, chef d'orchestre et éducateur habitant à Toronto. Il est actif dans les secteurs de la musique classique, de la musique nouvelle, de la musique iranienne traditionnelle, du rock et de la musique électronique. Avec ses incessantes activités au Canada et à l'étranger, il est un interprète et compositeur très recherché. Les compositions de M. Shahi, dont certaines de ses bandes sonores pour courts-métrages, ont été interprétées en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie. Il adore se produire en tant que pianiste et chef d'orchestre et est un ardent défenseur de la musique nouvelle à Toronto, où il se

produit régulièrement avec divers ensembles et musiciens.

M. Shahi est membre affilié de la Ligue canadienne des compositeurs, compositeur agréé du Centre de musique canadienne et membre de la SOCAN. Il est fondateur et directeur général de l'ICOT (Iranian-Canadian Composers of Toronto), organisme artistique qui fait le pont entre musique et art depuis 2011. Il est également un membre actif de Circle, groupe de rock fusion de Toronto. En 2019, M. Shahi a été nommé directeur musical du groupe Peterborough Concert Band. Il est aussi compositeur-enseignant de la Compagnie d'opéra canadienne.

Breathing in the Shadows

I. Fevered Ashes

Forough Farrokhzad

شب به روی شیشه های تار
مینشست آرام، چون خاکستری تب دار

The night on blurred windows silent as
feverish ash

Translated by Bânoo Zan

La nuit sur les fenêtres floues silencieuse
comme des cendres fiévreuses

II. El Miedo

Carilda Oliver Labra

Entre los miedos que me ha dado tu
muerte hay uno.
No es el miedo a perder tus ojos de
sálvame ni a que de pronto,
al abrir un mueble,
la ropa se te parezca.
...
a que el tiempo apague tu último cigarro.

ni el miedo a sentirme desnuda sin tus manos.
No es el miedo a confundirte conmigo
sino a que caigas
de mi memoria
y yo no recuerde la forma donde estabas.

Among the fears brought on to me by your
passing, one remains.
It is not the fear of losing your eyes, of
saving myself, or maybe
When opening a drawer,
And clothes looking like you.
Of time burning out your last cigar.
Or the fear of feeling bare without your hands.
It is not the fear of confusing you with myself,
But of you falling
From my memory
And forgetting the shape where you used to be.

Translated by Gisela Mathews

Parmi les peurs que ton trépas a fait naître
en moi une seule reste.
Ce n'est pas la peur de perdre tes yeux, de
me sauver, ou peut-être
Quand j'ouvre un tiroir,
Avec des vêtements qui te ressemblent.
Du temps qui part en fumée comme ton

dernier cigare.

Ou la peur de me sentir nu sans tes mains.
Ce n'est pas la peur de te confondre avec moi,
Mais de ta chute
Hors de ma mémoire
Et de l'oubli de la forme où tu avais ta présence.

III. Don't Come Near Me

Dora Gabe

Недей се приближава,
бъди изображение върху стъклата на
старинна катедрала,
високо и недосегаемо,
за да остане
вечния копнеж в опразненото ми от теб
сърце,
притихнало от бдение...

Don't come near me!

Be an effigy.
On the stone wall of the ancient cathedral,
High up and unapproachable,
To stay on as an eternal longing.
In my empty heart left by you.
Hushed and on alert.
Don't come near me.

-
Ne t'approche pas!
Sois une effigie.

Sur le mur de pierre de l'antique cathédrale,
Tout en haut, inaccessible,
Pour rester comme une envie éternelle.
Dans mon cœur vide, laissée par toi.
Étouffée et sur le qui-vive.
Ne t'approche pas.

IV. End

Zhai Yongming

That day from the underground,
blood spurted up and lifted me
What about when it's over?
Look, Don't turn your face away,
seven days became a week to follow me
Many satisfying dreams gather around me,
Pain starts and is inscribed, Onto the sky,
What about when it's over?
Current shoots in the fatal heel
I no longer care about my secret
All winter I've been asking with a smile
Who can tell me,
What about when it's over?
You must expect the end in silence

Translated by Wang Ping

(Original Mandarin poem not found)

Ce jour-là, le sang surgit
de sous la terre et me souleva
Qu'en est-il quand c'est fini?
Regarde, ne détourne pas ton visage,
sept jours sont devenus une semaine pour
me suivre
De nombreux rêves satisfaisants m'entourent,
La douleur commence et est inscrite, dans le ciel
Qu'en est-il quand c'est fini?
Le courant transperce le talon fatal
Je ne me soucie plus de mon secret
Tout l'hiver je me suis demandé, avec le sourire
Qui peut me dire,
Qu'en est-il quand c'est fini?
Il te faut attendre la fin en silence

V. The Girls Are Still Laughing

Titilope Sonuga

In the dream
I close my eyes and count backward from 276
the girls crawl feet first from their hiding places
behind the curtains where their feet stick out
under the bed untangling from a mess of limbs
A slit in the silence bursts open
and their voices fall out
calling each other's names
unlearning memory

bones melting back to whole
The ones who do not make it into hiding
shake their bodies loose from where they stand
suspended in time
They brush past me as they go
peeling back the skin of a thousand days
calling up the blood to dance beneath
their former faces still soft enough
for their mothers to recognize

-

Dans ce rêve
Je ferme les yeux et je compte à rebours à
partir de 276
les filles sortent en rampant, pieds en
premier, de leur cachette
derrière les rideaux d'où pointent leurs pieds
sous le lit se démêlant d'un ramassis de
bras et de jambes
Une fente dans le silence s'écarte brusquement
et leurs voix en dévalent
s'appelant l'une l'autre par leur nom
désapprenant la mémoire
os qui fondent pour retrouver l'unité
Celles qui n'arrivent pas à se cacher
tremblent sur place pour se dépouiller de
leur corps
en suspens dans le temps
Elles partent en m'effleurant au passage
décollent la peau d'un millier de jours

invitent le sang à venir danser sous
leur ancien visage, encore assez doux
pour que leur mère le reconnaîsse

Orbit

Jelena Ćirić

I. Eve

snow season
bright sparks
black sidewalk
burnt bark

split seam
year's edge
sharp needle
short thread

saison des neiges
vives étincelles
trottoir noir
écorce brûlée

couture fendue
bordure de l'an
aiguille pointue
fil court

II. Another Coffee

another coffee
as the dark rounds out the day

milk clouds the cup
and rings the edges of the sky

i spin consistent
circles round the centre

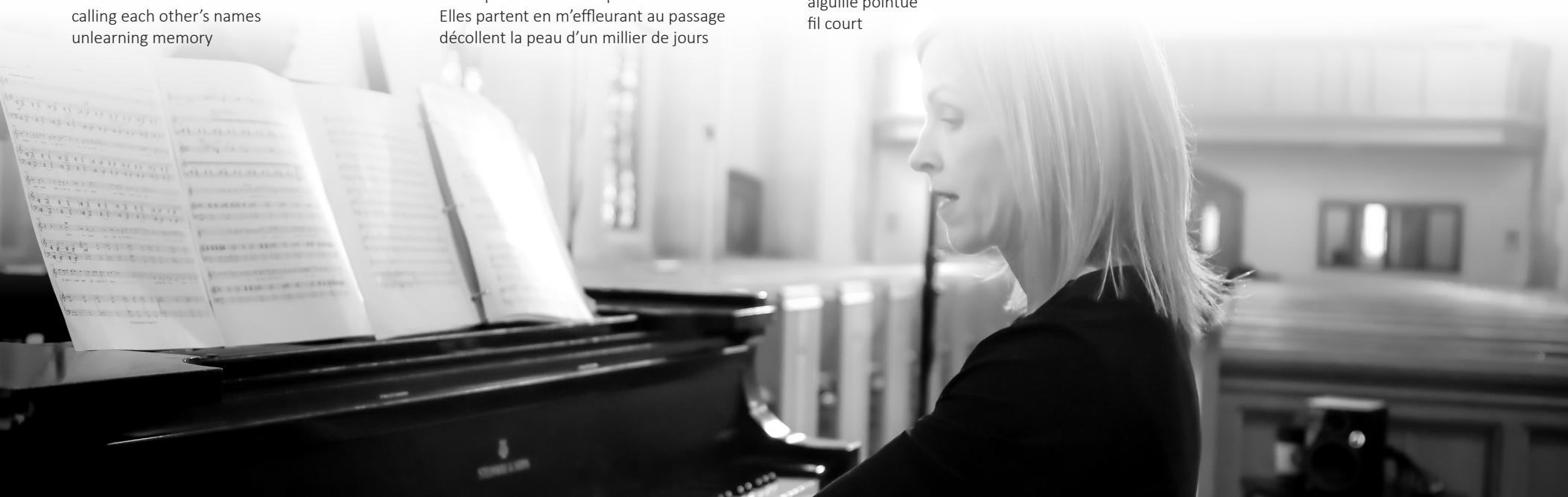
always the same
bitter heat at arm's length

-
un autre café
alors que la pénombre clôture le jour

le lait brouille la tasse
et encercle les bords des cieux

je fais tourner des cercles
réguliers autour du centre

toujours la même
chaleur amère à bout de bras

III. Smile

Your smile always appears unexpectedly,
Uncalled for and unwelcome, like a row of
white soldiers
stretching across your face

Your features protest for democracy;
the tyrant smile stages a coup
and disappears them, Cheshire-like,
crushes the face I know
into submission.

The brain can tell a politician's smile from
a friend's,
but yours is neither here nor there,
it's something different, surreal.

Yours does not belong to you,
as if you learned it from photographs and
practice,
muscles committing motion to memory
and offering the gesture like a sacrifice,
with nothing at all
to be happy about.

-

Ton sourire apparaît toujours à l'improviste,
Sans être invité et sans être le bienvenu,
comme une rangée de soldats blancs
s'alignant sur ton visage

Les traits de ton visage revendent la
démocratie;
le sourire tyannique s'empare du pouvoir
par coup d'État
et les fait disparaître, comme un chat du
Cheshire,
en écrasant la résistance du visage que je
connais
dans la soumission.

Le cerveau sait reconnaître le sourire d'un
politicien
de celui d'un ami,
mais le tien n'est ni l'un ni l'autre,
il est quelque chose de différent, de surréel.

Le tien ne t'appartient pas,
comme si tu l'avais appris dans des
photographies et que tu t'étais exercé,
les muscles mémorisant leurs mouvements
et offrant le geste comme un sacrifice,
rien ne justifiant
d'être heureux.

Songs of a Wandering Soul

Saman Shahi

I. My Accent, My Beautiful Shackle

My Accent, My Beautiful Shackle

-

Mon accent, mes belles entraves

II. Frozen Pictures

III. The Mirrors Never Lie

The Mirrors Never Lie.

My Accent, My Beautiful Shackle

-

Les miroirs ne mentent jamais.

Mon accent, mes belles entraves

WHEN I WAS
HUNGRY,
YOU GAVE ME
FOOD...

MATTHEW 25:35

TEAM MEMBERS | ÉQUIPE

SAMAN SHAHI
COMPOSER, PIANIST
COMPOSITION, PIANO

MAUREEN BATT
SOPRANO

FABIAN ARCINIEGAS
TENOR
TÉNOR

TARA SCOTT
PIANO

PETER LUTEK
CLARINET, BASSOON, ELECTRONICS
CLARINETTE, BASSON, INSTRUMENTS ÉLECTRONIQUES

SCOTT PETERSON
ELECTRIC BASS, DOUBLE BASS
BASSE ÉLECTRIQUE, CONTREBASSE

TIFFANY HANUS
SOPRANO

CHERYL OCKRANT
CELLO
VIOLONCELLE

DEREK GRAY
PERCUSSION
PERCUSSIONS

NATALIE WONG
VIOLIN
VIOLON

CREDITS | PERSONNEL

Saman Shahi

Composer, pianist
Composition, piano

Maureen Batt *

Tiffany Hanus ^

Fabián Arciniega +

Singers
Chant

Tara Scott *+

Saman Shahi ^

Pianists
Piano

Natalie Wong ^

Violin
Violon

Cheryl Ockrant ^

Cello
Violoncelle

Scott Peterson ^

Electric Bass, Double Bass
Basse électrique, contrebasse

Peter Lutek ^

Clarinet, Bassoon, Electronics,
Editing and Mixing
Clarinette, basson, instruments
électroniques, montage et mixage

Derek Gray ^

Percussion
Percussions

Pouya Hamidi *+

Jeremy Darby ^

Recording Engineer, Editing and Mixing
Ingénieur du son, montage et mixage

Jeremy VanSlyke

Producer and Mastering
Production et mastering

Humbercrest United Church

Canterbury Music

Toronto Recording Studios
Studios d'enregistrement à Toronto

Reza Salsany

Photographer
Photographie

Pierre Igot

Bänoo Zan

Gisela Mathews

Translators
Traductions

Maureen Batt +

Koosha Khorramian *

Adanya Dunn *

Fabián Arciniega *

Diction Coaches
Rédacteurs de diction

Heather Black

Cover art
Pochette

Kristan Toczko

Graphic Designer
Graphisme

Jill Rafuse

Copy Editor
Révision

* *Breathing in the Shadows* | + *Orbit* | ^ *Songs of a Wandering Soul*

This project has been made possible in part by
the Government of Canada. Ce projet a été
rendu possible en partie grâce au
gouvernement du Canada.

Canada Council
for the Arts
Conseil des arts
du Canada

FUNDED BY
THE CITY OF
TORONTO
ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO
an Ontario government agency
un organisme du gouvernement de l'Ontario

© 2020 Leaf Music Inc., 4-2526 Agricola Street, Halifax, Nova Scotia, Canada.
All rights reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance,
and broadcasting of this recording prohibited.

SAMAN SHAHI

BREATHING IN THE SHADOWS

Breathing in the Shadows

- 1 I. Fevered Ashes
- 2 II. El Miedo
- 3 III. Don't Come Near Me
- 4 IV. End
- 5 V. The Girls Are Still Laughing

Orbit

- 6 I. Eve
- 7 II. Another Coffee
- 8 III. Smile

Songs of a Wandering Soul

- 9 I. My Accent, My Beautiful Shackle
- 10 II. Frozen Pictures
- 11 III. The Mirrors Never Lie

www.samanshahimusic.com

This project has been made possible in part by
the Government of Canada. Ce projet a été
rendu possible en partie grâce au
gouvernement du Canada.

Canada Council
for the Arts
Conseil des arts
du Canada

© 2020 Leaf Music Inc., 4-2526 Agricola Street, Halifax, Nova Scotia, Canada.
All rights reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance,
and broadcasting of this recording prohibited.