

An aerial photograph of a person walking away from the camera on a narrow, dark brown dirt path. The path is surrounded by dense, lush green vegetation, including various types of bushes and small trees. The person is wearing a light-colored jacket and dark pants. The overall scene is one of a natural, possibly overgrown, outdoor area.

VENTUS MACHINA

Roots

VENTUS MACHINA

Ventus Machina is a woodwind quintet based in New Brunswick, on the East Coast of Canada. A classically rooted ensemble that makes regular excursions into other genres, Ventus Machina's musicians challenge themselves and often surprise their audiences, all the while staying true to their classical roots. Their flexible and dynamic style of performance – presenting themed programs that at once engage, entertain, and educate – has attracted and delighted audiences since 2011.

In the Weeds, the group's first full-length CD, was released in September 2017. It was nominated for two East Coast Music Awards and opened the door for the group to be named Classical Artist of the Year 2018 by MusicNB.

Roots is Ventus Machina's second album, comprising new music and unique original arrangements written for the group. In addition to the five members of the quintet, a number of guest artists are featured.

The members of Ventus Machina are Karin Aurell, flutes; Christie Goodwin, oboe and English horn; James Kalyn, clarinets and saxophones; Jonathan Fisher, horn; and Patrick Bolduc, bassoon.

NOTES

There lies at the core of human nature the need to understand from whence we come, where we are now, and what makes a place our home. We employ the language of nature in the metaphor of roots. We set down roots; we explore our roots. The members of Ventus Machina have each chosen to up-root, and re-root ourselves in New Brunswick, Canada – this place we now call home. Our second album is a celebration of influences and memories that underpin our musical culture and anchor our individual and collective imaginations. These are **our Roots**.

From the familiar presented in new ways, with “Blackbird”, “Bird on the Wire”, “Four Strong Winds”, and “Circle Game”, to the original and delightful “Celtic Suite”, a broad range of styles and sounds awaits the listener. Ray Legere’s tunes unite fiddling and bluegrass traditions with the modern melodic voice (“Calm Before the Storm”), all delivered with Ray’s stunning and unique instrumental gift. Ventus Machina tells our own tale through “Our Roots”, five pieces that give the listener a glimpse into the musical stories that made us who we are.

The music on *Roots* consists mostly of original arrangements by our clarinetist, James Kalyn. ‘Arrangements’, though, may not be the right word. They might better be called re-compositions or re-imaginings, as

James’ version is often quite far removed from the original! His method is to study the source material closely, allowing it to sink in and play freely inside. Fragments of melody, harmony, and rhythm get drawn out and reconfigured, and with these a new composition takes shape that both preserves and honours the old yet introduces new sounds and structures.

OUR ROOTS MEDLEY

For the “Our Roots” medley, each of us chose a piece of music that was particularly meaningful and reflected our personal background. James worked each piece into its own new version and linked them together to form the suite.

GOLDBERG “VARIEGATIONS” (JONATHAN)

Jonathan Fisher remembers being seven years old and travelling in a car with a friend’s family. The music playing on the car stereo intrigued him, and he asked, “Is this *classical* music?” The piece was J.S. Bach’s *Goldberg Variations*, in Glenn Gould’s iconic recording. For this arrangement, James uses four of the variations and finishes with the theme. This leads directly into Karin Aurell’s choice, “Koppången”.

KOPPÅNGEN (KARIN)

“Koppången” is a beautiful Swedish tune composed by Per-Erik Moraeus that reminds Karin of her home country. There is also a connection with the pop band ABBA, which was definitely a part of Karin’s childhood, through a thread too complicated to follow here!

EDMUND FITZGERALD (JAMES)

Gordon Lightfoot’s “The Wreck of the Edmund Fitzgerald” has the status of unofficial national anthem to those who live along the shores of the Great Lakes, as James Kalyn did while growing up. How fitting, then, that the arrangement also includes another unofficial anthem, that of the Acadians, in the hymn “Ave Maris Stella”. In this altered setting, Saint Mary is crying for the loss of the seamen.

HOW GREAT THOU ART (CHRISTIE)

Prairie girl Christie Goodwin grew up in a United Church family and remembers hearing “How Great Thou Art” sung at her great-grandmother’s funeral. Seven years old at the time, Christie realized that this sincere song of worship is indeed joy and wonder-filled, and it has been one of her favourites ever since.

LES RAFTSMEN (PATRICK)

With “Les Raftsmen”, Patrick Bolduc brings us to the little house in Lac St-Jean in Québec where his entire extended family would crowd in for Christmas celebrations with his *Matante* Marie-Paule. This song was a staple at those family gatherings, complete with fogged-up windows, music, and revelry. It is also one of Pat’s first musical memories.

BLACKBIRD FANTASY SCHERZO

James calls his recreation of the Beatles' "Blackbird" a "Fantasy Scherzo". From the intense, evocative, and fragmented opening we are taken rapidly through several genres, evolutions, and influences. Just when the listener feels they are on familiar ground (and indeed the original McCartney guitar introduction appears in the original key), the music erupts again, this time into the joyous "Bo Didley Hoedown", and at last just flies away.

TRAVELLER'S BREAKDOWN & DOIN' REPAIRS

Ray Legere's "Traveller's Breakdown" and "Doin' Repairs" are fiddle tunes inspired by an actual car breakdown; Ray was on his way to a gig in Ontario, got stuck by the side of the road, and had to do some emergency repairs to get to the show on time. These upbeat tunes feature Ray on the fiddle and mandolin as well as Christian 'Kit' Goguen on the guitar. In the arrangements, James has taken the liberty of straying from the main genre by letting the quintet break loose into both a swing tune and a very classical minuet!

CALM BEFORE THE STORM

Bill Bridge's arrangement of Ray's beautiful tune "Calm Before the Storm" was originally written for Symphony Nova Scotia. Adapted here by James, it serves as an extended feature for Ray's amazing gift of melodic improvisation.

CELTIC SUITE

Andrew Creeggan's *Celtic Suite* was commissioned by Ventus Machina in 2017. The three movements – "The Whistling Farmer", "Blue Mountain Waltz", and "Trip to Windsor" (a jig, a waltz, and a reel) are inspired by recordings of old-time accordionist Bobby Brown. Andy chose three tunes as source material. He then proceeded to take them apart, turn them inside out and upside down, and introduce quirky and chromatic material as he played with what they might become. To make the piece even more odd and interesting, he used extended instrumentation with a lot of low instruments – the piece features the bass clarinet, the English horn, and the alto and bass flutes.

THE CIRCLE GAME

James Kalyn's arrangement of Joni Mitchell's "The Circle Game" features the Atlantic String Machine, Joël Cormier on marimba, and a children's choir. Intended as an homage to Joni Mitchell – one of the most gifted musicians of our time, who herself transcended genres into jazz and other musics – this extended arrangement is built on two underlying pillars. One is the guitar introduction in Mitchell's original recording. The other is a melodic connection to "Giant Steps" by John Coltrane, which James discovered. He proceeded to build an arrangement that combines the innocent child-like quality of the Mitchell song with the sophisticated chord progressions of Coltrane.

FOUR STRONG WINDS “FOLK FANTASY” FOR WOODWINDS

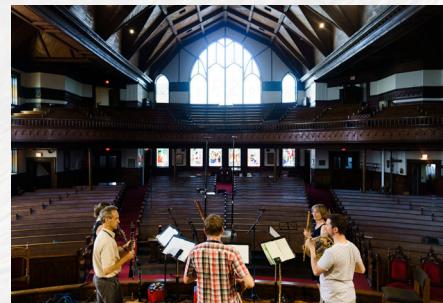
Young St. Louis clarinetist, Andrew George, has turned Ian Tyson's "Four Strong Winds" into an Irish-inspired jig. This song has been and still is dear to people from the East Coast who have for generations moved west for work. Andrew's arrangement takes us from the calm waters of a renaissance-inspired version of the tune, through some easy jazz, and finally into the lively jig, led by Andrew himself on the tin whistle.

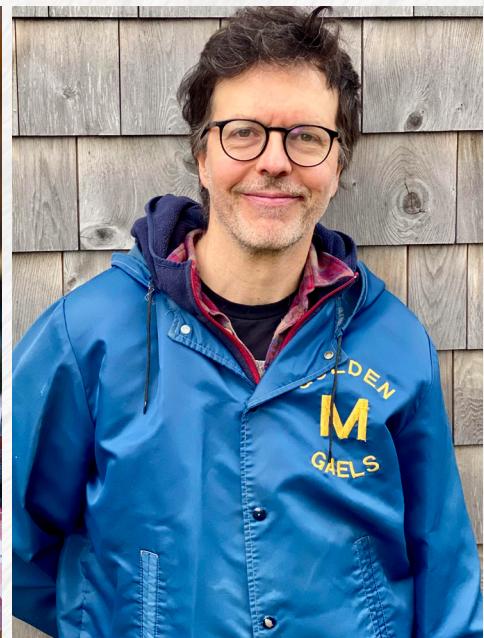
BIRD ON THE WIRE

Leonard Cohen's "Bird on the Wire" is another iconic song in the Canadian songbook, and James features himself prominently in this rendition, simultaneously singing, playing bass clarinet and tenor saxophone, and all the while providing his own rhythm track with slap tonguing, key slaps, and extraneous noises. It is quite something to see in concert. This is about as hard as a woodwind quintet will ever rock without a rhythm section, so be ready to groove!

All of James Kalyn's arrangements on this album, plus many more of his arrangements, are available for sale at www.jameskalyn.ca

VENTUS MACHINA

Ventus Machina est un quintette à vent basé au Nouveau-Brunswick, sur la côte est canadienne. Ensemble de formation classique qui explore régulièrement d'autres genres musicaux, Ventus Machina repousse ses limites et surprend souvent son public tout en respectant ses racines classiques. Ses performances, au style flexible et dynamique, présentant des programmes qui à la fois engagent, divertissent et éduquent, font la joie du public depuis 2011.

In the Weeds, le premier album du groupe, a été lancé en septembre 2017 et lui a valu deux nominations aux *East Coast Music Awards* et a ouvert la porte au groupe pour être nommé Artiste classique de l'année 2018 par MusiqueNB.

Roots est le second album de Ventus Machina et est composé de musique originale et d'arrangements uniques créés pour eux. En plus des cinq membres du groupe, plusieurs artistes invités ont participé à son enregistrement.

Les membres du quintette sont Karin Aurell, flûtes, Christie Goodwin, hautbois et cor anglais, James Kalyn, clarinettes et saxophones, Jonathan Fisher, cor français, et Patrick Bolduc, basson.

NOTES

Au cœur même de la nature humaine se trouve le besoin de comprendre nos origines, où nous sommes et ce qui définit notre lieu d'appartenance. Notre comparaison avec les racines fait appel à la nature. Nous prenons racine, nous explorons nos racines. Les membres de Ventus Machina se sont tous déracinés avant de reprendre racine au Nouveau-Brunswick, Canada, ce lieu qu'ils appellent maintenant « chez eux ». Ce deuxième album est une célébration des influences et des souvenirs qui forment la matière même de notre culture musicale et qui ancrent notre imagination, tant collective qu'individuelle. Voici **nos** racines.

Du répertoire familier présenté sous un nouveau jour avec *Blackbird*, *Bird on the Wire*, *Four Strong Winds* et *Circle Game* à la superbe et créative *Celtic Suite*, une variété de styles et de sonorités attendent l'auditeur. La musique de Ray Legere unit violon et traditions bluegrass avec un style mélodique moderne dans *Calm before the Storm*, le tout interprété avec le style unique et prenant de Ray. Ventus Machina raconte également son histoire dans *Our Roots*, une suite de cinq mouvements qui se veut une vitrine sur les histoires musicales qui nous ont formés.

La majorité du matériel musical sur *Roots* a été arrangé par notre clarinettiste James Kalyn. « Arrangements », cependant, n'est

probablement pas le terme juste. Les termes recompositions, ou recréations, sont plus proches de la réalité, car les versions de James sont souvent très différentes de l'original! Il étudie le matériel musical en détail, s'en absorbant et le laissant prendre vie. Des fragments mélodiques, harmoniques et rythmiques sont alors remaniés pour donner un résultat qui à la fois préserve et rend hommage à l'original, mais aussi présente de nouvelles sonorités et structures.

OUR ROOTS MEDLEY

Pour la suite *Our Roots*, chaque membre de Ventus Machina a choisi une pièce qui lui est particulièrement chère et qui représente ses origines. James a ensuite revisité chaque pièce et a créé cette suite.

GOLDBERG “VARIEGATIONS” (JONATHAN)

Jonathan Fisher se rappelle qu'à l'âge de 7 ans, alors qu'il était dans la voiture d'un ami, la musique jouant à la radio l'a intrigué. Il a alors demandé au père de son ami : « Est-ce que c'est ça de la musique classique? » La pièce n'était nulle autre que l'interprétation iconique de Glenn Gould des *Variations Goldberg* de J-S Bach. Pour cet arrangement, James utilise quatre des variations et termine avec le thème pour ensuite nous amener vers le choix de Karin Aurell, *Koppången*.

KOPPÅNGEN (KARIN)

Koppången est une superbe pièce suédoise composée par Per-Erik Moraeus qui rappelle à Karin son pays d'origine. Il y a également un lien avec le groupe pop ABBA qui a aussi eu une importante influence sur l'enfance de Karin, mais ce lien est trop complexe pour s'y pencher ici!

EDMUND FITZGERALD (JAMES)

La chanson *The Wreck of the Edmund Fitzgerald*, de Gordon Lightfoot, est devenue l'hymne national officieux de tous ceux qui demeurent sur la rive des Grands Lacs, où James a grandi. N'est-il pas normal alors qu'un autre hymne officieux s'y fasse entendre, celui des Acadiens, l'*Ave Maris Stella*? Dans cette version altérée, Sainte-Marie pleure la disparition des marins.

HOW GREAT THOU ART (CHRISTIE)

Christie Goodwin, la fille des prairies, a grandi dans une famille pieuse et se rappelle avoir entendu *How Great Thou Art* lors des funérailles de son arrière-grand-mère. Alors âgée de 7 ans, Christie a compris que ce sincère chant d'adoration est en fait rempli de joie et d'émerveillement, en faisant l'un de ses favoris depuis.

LES RAFTSMEN (PATRICK)

Avec *Les Raftsmen*, Patrick nous fait visiter une petite maison au Lac-Saint-Jean où toute sa grande famille se réunissait pour célébrer Noël chez matante Marie-Paule. Cette chanson lui rappelle ces réunions festives aux fenêtres embuées. Il s'agit d'un des premiers souvenirs musicaux de Patrick.

BLACKBIRD

FANTASY SCHERZO

James appelle sa recréation de *Blackbird*, des Beatles, « Fantaisie Scherzo ». Après une ouverture intense, évocatrice et fragmentée, la musique nous fait rapidement traverser plusieurs genres, évolutions et influences. Au moment même où l'auditeur se sent en terrain familier (avec en fait le solo de guitare de McCartney dans sa tonalité d'origine), la musique fait de nouveau éruption, cette fois dans un joyeux « Bo Didley Hoedown », et finalement s'envole.

TRAVELLER'S BREAKDOWN & DOIN' REPAIRS

Traveller's Breakdown et *Doin' Repairs*, de Ray Legere, sont deux pièces inspirées par un bris mécanique qui a forcé Ray à faire des réparations d'urgence sur le bord de la route alors qu'il était en direction de l'Ontario pour un concert. Ces pièces énergiques mettent en vedette Ray au violon et à la mandoline et Christian « Kit » Goguen à la guitare. Dans ces arrangements, James s'est permis une excursion à l'extérieur du style d'origine alors que le quintette se lance dans un solo swing et un menuet très classique!

CALM BEFORE THE STORM

L'arrangement de Bill Bridges de la superbe mélodie de Ray, *The Calm Before the Storm*, a été fait à l'origine pour Symphony Nova Scotia. Adapté ici par James, il met en valeur le don remarquable de Ray pour l'improvisation mélodique.

CELTIC SUITE

Celtic Suite, par Andrew Creegan, est une commande de Ventus Machina (2017). Les trois mouvements, *The Whistling Farmer*, *Blue Mountain Waltz* et *Trip to Winsdor* (une gigue, une valse et un reel) sont inspirés par l'accordéon de Bobby Brown. Andy a choisi ces trois mélodies comme matériel source. Il les a alors disséquées, retournées dans tous les sens et y a introduit du matériel chromatique surprenant pour les transformer en sa vision. Cette suite a une sonorité d'autant plus différente et intéressante du fait de son instrumentation. On y entend en effet de la clarinette basse, du cor anglais ainsi que les flûtes alto et basse.

THE CIRCLE GAME

L'arrangement de Kalyn de *The Circle Game*, de Joni Mitchell, met en vedette le quintette à cordes Atlantic String Machine, Joël Cormier au marimba et un chœur d'enfants. Conçu comme un hommage à Joni Mitchell, l'une des musiciennes les plus talentueuses de notre époque et qui transcende les genres, cet arrangement repose sur deux piliers. Le premier est le solo de guitare de Mitchell entendu sur l'enregistrement original. Le second est un lien mélodique avec *Giant Steps*, de John Coltrane, que James a découvert. Il a combiné dans cet arrangement le côté enfantin de la chanson de Mitchell et les progressions harmoniques sophistiquées de Coltrane.

FOUR STRONG WINDS

“FOLK FANTASY” FOR WOODWINDS

Le jeune clarinettiste natif de St. Louis Andrew George a transformé *Four Strong Winds*, d'Ian Tyson, en une gigue d'inspiration irlandaise! Cette chanson a été, et est encore importante pour les résidents de la côte est qui se sont déplacés vers l'ouest pour aller travailler. L'arrangement d'Andrew nous transporte des eaux calmes d'une version quasi-renaissance à du jazz confortable et finalement dans une gigue effrénée menée par Andrew lui-même au tin whistle.

BIRD ON THE WIRE

Bird on the Wire, de Leonard Cohen, est un autre incontournable tiré du répertoire canadien et cette version de James le met lui-même en vedette alors qu'il chante, passe de la clarinette basse au saxophone ténor et produit son propre accompagnement rythmique avec des techniques étendues d'embouchure et des bruits de clés. Toute une prestation en concert. Sans une section rythmique, il n'est pas possible pour un quintette à vent de rocker plus fort, alors soyez prêts!

Tous les arrangements de James Kalyn, et beaucoup d'autres, sont disponibles à www.jameskalyn.ca

CREDITS / PERSONNEL

Jeremy VanSlyke

Recording Producer

Producteur de l'enregistrement

Ben Barton Creelman

Recording Engineer, Mastering, Post-Production

Ingénieur du son, mastering, post-production

Kristan Toczko

Graphic Designer / Graphisme

Patrick Bolduc

Translator / Traduction

Jill Rafuse

Copy Editor / Révision

Marie-Claude Hébert

French Copy Editor / Révision français

Denis Duquette

Photographer / Photographe

Chris Simpson

Cover Photography / Pochette

Trinity-St. Stephen's United Church, Amherst, NS

Recording Session / Séance d'enregistrement

COLLABORATORS / COLLABORATEURS

Tracks / Pistes 7-9

Ray Legere, fiddle and mandolin /

violon et mandoline

Christian "Kit" Goguen, guitar / guitare

Tracks / Pistes 14-15

Andrew George, clarinet and tin whistle /

clarinette et tin whistle

Track / Piste 13

Joël Cormier, marimba

Atlantic String Machine

Sean Kemp and Karen Graves, violins / violons

Jeffrey Bazett-Jones, viola / alto

Natalie Williams Calhoun, cello / violoncelle

Adam Hill, bass / basse

Children's Choir / Chœur d'enfants

Jane Coates

Mary Coates

Caleb Bolduc

Evan Bolduc

Marion Cormier

Special thanks to Ashley Cormier for directing the
choir during recording

*Remerciements particuliers à Ashley Cormier pour
avoir dirigé le chœur pendant l'enregistrement*

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.

© 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.

VENTUS MACHINA

Roots

Karin Aurell flutes, piccolo | **Christie Goodwin** oboe, English horn, spoons

James Kalyn clarinets, saxophone, vocals | **Jonathan Fisher** French horn | **Patrick Bolduc** bassoon

Our Roots Medley *

[1]	Goldberg "Variegations"	J. S. Bach
[2]	Koppången	Per-Erik Moraeus
[3]	Edmund Fitzgerald	Gordon Lightfoot
[4]	How Great Thou Art	Traditional
[5]	Les Raftsmen	Traditional
[6]	Blackbird * Fantasy Scherzo	Melody by Paul McCartney
[7]	Traveller's Breakdown *	Ray Legere
[8]	Doin' Repairs *	Ray Legere

[9] Calm Before the Storm

Ray Legere
arr. Bill Bridges/James Kalyn

Celtic Suite

Andrew Creeggan

- [10] The Whistling Farmer (Jig)
[11] Blue Mountain Waltz
[12] Trip to Windsor (Reel)

[13] The Circle Game *

Joni Mitchell

[14] Four Strong Winds

Ian Tyson
arr. Andrew George

- "Folk Fantasy" for woodwinds
[15] Bird on the Wire *

Leonard Cohen

* arranged by James Kalyn

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.

© 2021 Ventus Machina, under license to 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.