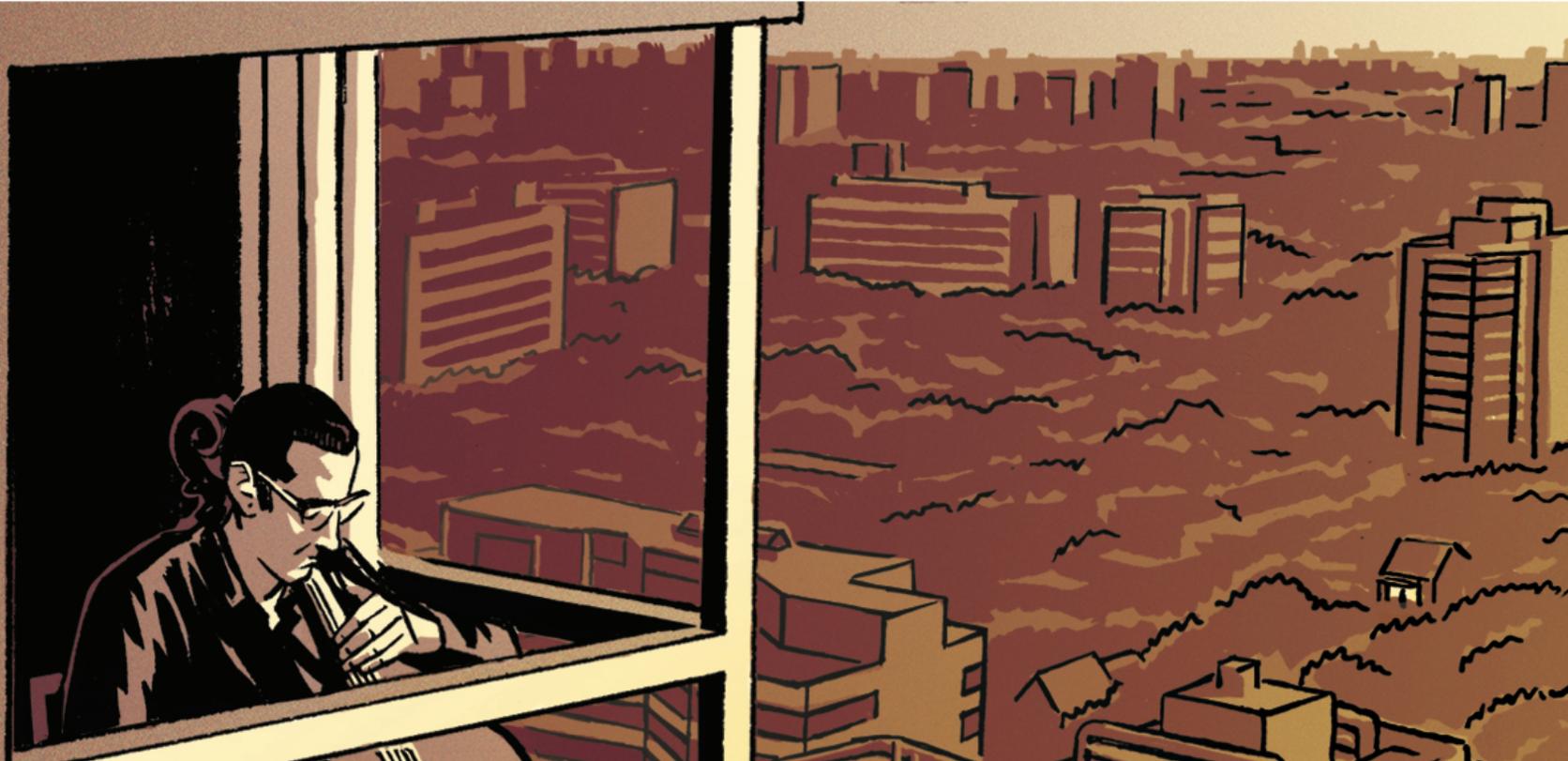

I AND
THOU
VC 2

VC2 Cello Duo: I and Thou

The works featured on this album deal with relationships with others and the world around us. This is especially poignant now, as our perspectives have shifted in the era of a global pandemic. The expression “I and Thou” refers to a theory by philosopher Martin Buber that humans find meaningfulness through relationships, no matter how seemingly ephemeral. The choice of this album title illustrates the importance and permanence of even the most fleeting of relationships with the world. We are joined by several guest artists with whom we share a special bond, and we are eternally grateful for their collaboration on this project.

Heist 2 by Vincent Ho was commissioned for VC2 Cello Duo by Prairie Debut, with support from the SOCAN Foundation.

Discord by Laura Sgroi was commissioned for VC2 Cello Duo with support from the Ontario Arts Council.

Suite for Two Cellos by Chris Paul Harman was written for and dedicated to VC2 Cello Duo.

Final Glimpse by Kelly-Marie Murphy was commissioned for VC2 Cello Duo by the Harbourfront Centre, Toronto, Ontario

Amahl Arulanandam and Bryan Holt
VC2 Cello Duo

The Violet Hour – Jocelyn Morlock

The Violet Hour is inspired by a moment in time: the time just before sunrise when, out of the darkness, we first perceive the return of colour to the sky. The piece is written in several short sections—the first, moody and tenebrous; the second, a sneaky and tentative dance, influenced by Brazilian rhythms, that gradually ripens into an optimistic and lyrical conclusion. This work was commissioned by Joseph Elworthy and the Parisot Cellofest and is dedicated to both Joseph Elworthy and Aldo Parisot.

Jocelyn Morlock

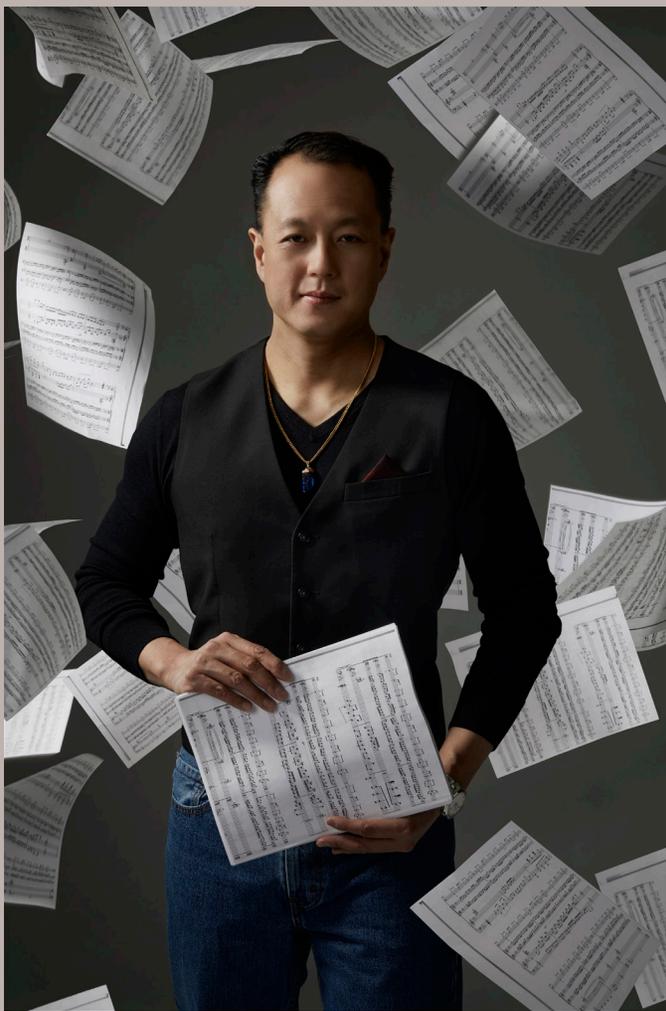
Joseph Elworthy and Aldo Parisot

Paul Widner, cello

Andrea Stewart, cello
Photo credit: Danylo Böbyk

Vincent Ho
Photo credit: HarderLee Photography

Heist 2 – Vincent Ho

Hearing VC2's phenomenal playing in 2018 motivated me to sketch out an energetic riff that later developed into a continuous motoric line. The material was shaped into a standalone piece for solo cello that I titled "Heist" (I later added an optional drum set part). I felt it would be great to highlight each cellist's virtuoso abilities in some way by adding an expressive counterpoint. To capture the essence of their musical spirits, I sent a digital sound file of this original line to VC2 and asked them to record themselves improvising over it. From their recordings, I sketched out various materials that would serve as counterpoints to the continuous riff. The title and character of the work were influenced by two crime noir books I was reading at the time: *The Cold Six Thousand* by James Ellroy, and *The Killer* by Matz and Luc Jacamon.

Ben Reimer, drums
Photo credit: Matt Duboff

Discord – Laura Sgroi

“Discord” tells an important, personal story that strives to help remove the stigma around sexual harassment. This piece portrays the strength I had as a young female to stand up to a successful Canadian male “icon” who could have influenced my musical career if only I had given in to his desires. It also reflects my musical struggle as a pop songwriter trying to fit into the classical music world while a composition student at the University of Toronto and the push and pull of both musical influences.

Stephanie Chua, piano
Photo credit: Lindsay Lozon

Laura Sgroi
Photo credit: Emily Silverman Photography

Suite for Two Cellos – Chris Paul Harman

What does it mean to compose neo-classical music in the 21st century?

“Suite for Two Cellos” (2019) models the multi-movement form of Johann Sebastian Bach’s G major solo cello suite and treats each of its movements in ways that obscure the original melodies, harmonies, and rhythms. Imitative writing predominates, at times situating diatonic melodies in polytonal or chromatic environments. Triadic harmony is also present, but likewise contradicts the relational norms of diatonic music. Several movements manifest intense, motoric energy, more characteristic perhaps of the High Baroque than Classical period.

“Suite for Two Cellos” was written for, and is dedicated to, the indefatigable cellists of VC2: Amahl Arulanandam and Bryan Holt.

Chris Paul Harman

Photo credit: Marco Gugliarelli

Duet for Two Cellos – Youell Domenico

This work was originally composed in 2016 as a composition training exercise in motivic growth outside the context of tonal harmony. Originally, it was performed by Evan Lamberton and Alice Kim at the University of Toronto. It holds no programmatic intention.

Youell Domenico
Photo credit: Olga Fox

Final Glimpse – Kelly-Marie Murphy

In 2019, I was commissioned to write for VC2 by Harbourfront Centre. I decided to challenge myself to do something I hadn't tried before: writing a mixed media piece for cellos and recorded material.

"Final Glimpse" explores the crash of the Hindenburg on May 6, 1937. The recorded material uses sounds and dialogue from the Pathé newsreel, as well as electronic sounds and digitally manipulated sounds of pre-recorded cello. The piece capitalizes on the anxiety of the crowd as they gathered to bear witness to a disaster. I am very grateful to my former graduate student, Julian Bertino, who was able to translate my notes and directions into a dynamic recording.

Kelly-Marie Murphy
Photo credit: Alan Dean Photography

Violoncello Duet “I and Thou” – Kati Agócs

My violoncello duet, “I and Thou”—from the eponymously titled book by Martin Buber—was commissioned in 2007 by the Orchestra of St. Luke’s in New York. This work is a lyrical, intimate dialogue between two equals, cast in two movements that flow together without pause. Movement One (marked “with dignified elegance”) introduces a tune that is varied with greater rhythmic intricacy in Movement Two (marked “with great tenderness”). It was my goal to fuse the instruments into a single meta-cello, so that it becomes unclear where one begins and the other ends. I would like to offer my warm thanks to Bryan Holt and Amahl Arulanandam for making the premiere recording of this early work.

Kati Agócs

Photo credit: Kate Lemmon Photography

Photo credit: Bo Huang Photography

Duo de violoncellistes VC2 : « I and Thou »

Les œuvres incluses dans cet album portent sur les relations avec autrui et avec le monde qui nous entoure. Il s'agit d'un angle tout particulièrement émouvant aujourd'hui, avec l'évolution de nos perspectives liées à cette ère de pandémie. L'expression « I and Thou » fait référence à la théorie du philosophe Martin Buber selon laquelle c'est dans les relations, si éphémères qu'elles puissent sembler, que les êtres humains trouvent le sens de leur existence. Nous nous joignons à plusieurs artistes invités avec qui nous entretenons des liens tout particuliers et nous leur sommes éternellement reconnaissants de leur collaboration à ce projet.

Le morceau « Heist 2 » de Vincent Ho a été commandé pour le duo VC2 par Prairie Debut, avec l'appui de la Fondation SOCAN Foundation.

Le morceau « Discord » de Laura Sgroi a été commandé pour le duo VC2 avec l'appui du Conseil des arts de l'Ontario.

Le morceau « Suite for Two Cellos » de Chris Paul Harman a été composé pour le duo VC2 et leur est dédié.

Le morceau « Final Glimpse » de Kelly-Marie Murphy a été commandé pour le duo VC2 par le Harbourfront Centre de Toronto (Ontario).

Amahl Arulanandam et Bryan Holt
Duo de violoncellistes VC2

« The Violet Hour » – Jocelyn Morlock

Le morceau « The Violet Hour » s'inspire d'un moment précis : le moment juste avant le lever de soleil, quand nous percevons, dans l'obscurité, le tout début du retour de la couleur dans le ciel. Il s'agit d'un morceau composé en plusieurs sections de brève durée : la première est sombre et ténébreuse, tandis que la deuxième est une danse sournoise et approximative influencée par les rythmes brésiliens, qui éclot progressivement pour atteindre une conclusion optimiste et lyrique. L'œuvre a été commandée par Joseph Elworthy et le Parisot Cellofest et elle est dédiée à la fois à Joseph Elworthy et à Aldo Parisot.

Jocelyn Morlock

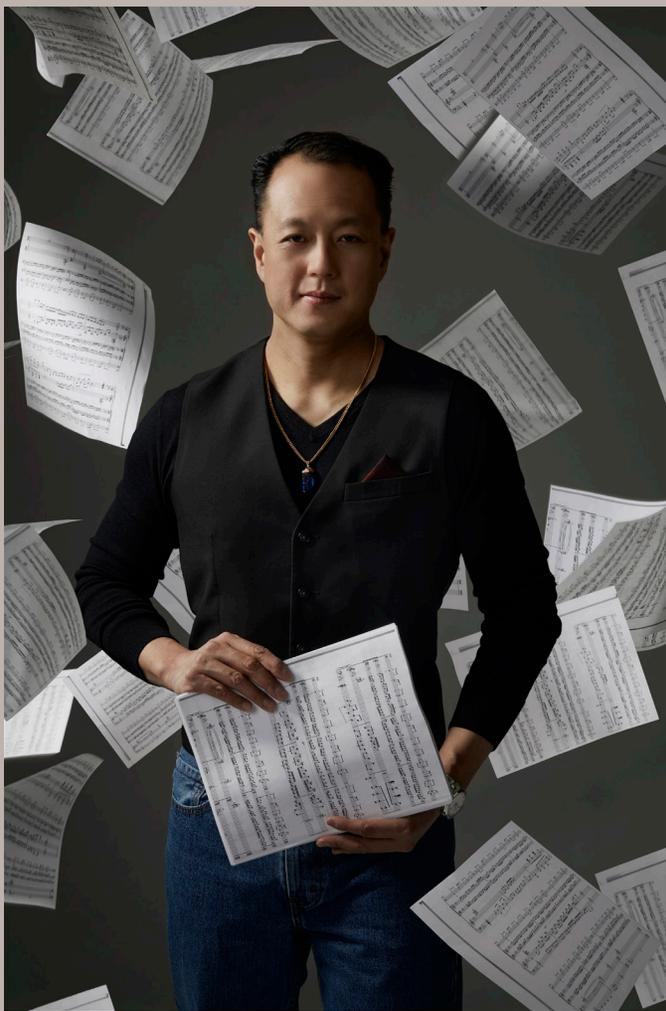
Joseph Elworthy et Aldo Parisot

Paul Widner, violoncelle

Andrea Stewart, violoncelle
Photo : Danylő Böbyk

Vincent Ho
Photo : HarderLee Photography

« Heist 2 » – Vincent Ho

À l'écoute des interprétations phénoménales du duo VC2 en 2018, j'ai ressenti le besoin d'ébaucher un riff énergique, que j'ai par la suite développé pour produire une phrase musicale continue à l'irrépressible énergie motrice. J'ai ensuite travaillé sur cette phrase pour en tirer un morceau d'un seul tenant pour violoncelle solo, que j'ai intitulé « Heist ». (J'ai ajouté par la suite une partie de batterie facultative.) Mon idée était qu'il serait bon de mettre en relief, d'une manière ou d'une autre, la virtuosité de chacun des violoncellistes en ajoutant un contrepoint d'une grande expressivité. J'ai, pour bien saisir l'esprit musical de chacun dans son essence, envoyé un fichier audio numérique aux deux membres du duo VC2 et je leur ai demandé de s'enregistrer en train d'improviser sur ce fichier. À partir de ces enregistrements, j'ai ébauché divers motifs qui allaient servir de contrepoints à la phrase musicale continue de départ. Le titre même de l'œuvre et son tempérament ont été influencés par deux livres de série noire que je lisais à l'époque : *The Cold Six Thousand* de James Ellroy et *The Killer* de Matz et Luc Jacamon.

Ben Reimer, batterie
Photo : Matt Duboff

« Discord » – Laura Sgroi

Le morceau « Discord » raconte une histoire personnelle importante dans l'optique de tenter d'effacer la dimension stigmatisante d'une situation de harcèlement sexuel. Il évoque la force dont j'ai su faire preuve en tant que jeune femme pour me défendre face à un artiste canadien qui était une « icône » à succès et qui aurait influencé ma carrière musicale si j'avais cédé à ses avances. Ce morceau reflète également mes efforts en tant qu'auteure-compositrice de chansons pop pour tenter de trouver ma place dans le monde de la musique classique pendant mes études de composition à l'Université de Toronto et les tiraillements que suscite en moi l'influence de ces deux mondes musicaux.

Stephanie Chua, piano
Photo : Lindsay Lozon

Laura Sgroi
Photo : Emily Silverman Photography

« Suite for Two Cellos » – Chris Paul Harman

Qu'est-ce que cela signifie de composer de la musique néoclassique au vingt-et-unième siècle?

Le morceau « Suite for Two Cellos » (2019) prend pour modèle la forme en plusieurs mouvements de la suite pour violoncelle solo en sol majeur de Johann Sebastian Bach. Il traite chacun de ses mouvements de manière à masquer les mélodies, harmonies et rythmes d'origine. L'écriture par imitation prédomine, avec à l'occasion des mélodies diatoniques en contexte polytonal ou chromatique. L'harmonie triadique est également présente, mais contredit de même les normes relationnelles de la musique diatonique. Plusieurs des mouvements expriment une énergie motrice intense, peut-être plus caractéristique du point culminant de la période baroque que de la période classique.

Le morceau « Suite for Two Cellos » a été composé pour les deux violoncellistes infatigables de VC2, Amahl Arulanandam et Bryan Holt, et leur est dédié.

Chris Paul Harman
Photo : Marco Gugliarelli

« Duet for Two Cellos » – Youell Domenico

Cette œuvre a été composée en 2016 dans le cadre d'un exercice de composition en développement motivique en dehors du contexte de l'harmonie tonale. Elle a été initialement interprétée par Evan Lamberton et Alice Kim à l'Université de Toronto. Elle n'est sous-tendue par aucune intention programmatique.

Youell Domenico
Photo : Olga Fox

« Final Glimpse » – Kelly-Marie Murphy

En 2019, le Harbourfront Centre m'a commandé une composition pour VC2. J'ai décidé de me mettre au défi de faire quelque chose que je n'avais jamais essayé : composer une œuvre sur support mixte combinant les violoncelles et des plages enregistrées.

L'œuvre « Final Glimpse » explore la catastrophe du Hindenburg du 6 mai 1937. Les plages enregistrées contiennent des sons et des répliques du film d'actualités de Pathé, ainsi que des sons électroniques et des sons de violoncelle pré-enregistrés et manipulés à l'aide d'outils numériques. L'œuvre exploite l'anxiété de la foule rassemblée pour assister à la catastrophe. Je suis très reconnaissante à mon ancien étudiant de cycle supérieur, Julian Bertino, qui a su partir de mes notes et de mes instructions pour produire un enregistrement dynamique.

Kelly-Marie Murphy
Photo : Alan Dean Photography

« I and Thou », duo pour violoncelles – Kati Agócs

Mon duo pour violoncelles « I and Thou », inspiré du livre du même titre de Martin Buber (*Je et Tu*), a été commandé en 2007 par l'orchestre de l'église St. Luke's de New York. Il s'agit d'une œuvre qui prend la forme d'un dialogue lyrique et intime entre deux égaux, sur deux mouvements qui s'enchaînent sans interruption. Le premier mouvement (« with dignified elegance ») présente un air varié, avec une complexité rythmique plus grande dans le deuxième mouvement (« with great tenderness »). Mon objectif était de fusionner les deux instruments pour qu'ils deviennent une sorte de « métavioloncelle » unique, dans lequel on ne les distingue plus l'un de l'autre. J'aimerais remercier très chaleureusement Bryan Holt et Amahl Arulanandam d'avoir produit ce tout premier enregistrement de cette œuvre remontant au début de ma carrière.

Kati Agócs

Photo : Kate Lemmon Photography

CREDITS / PERSONNEL

Jeremy VanSlyke
Executive Producer
Producteur exécutif

Brian Current
Recording Producer
Producteur de l'enregistrement

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

Jeremy VanSlyke
Ben Barton Creelman
Mastering
Matriçage

Matt Dawson
Dolby Atmos Mastering
Matriçage Dolby Atmos

Kristan Toczko
Art Director: Layout
*Conceptrice-graphiste :
présentation graphique*

Dmitry Bondarenko
Artwork/Graphic Design
Graphisme et illustrations

Jill Rafuse
Copy Editor
Révision

Pierre Igot
Translation
Traduction

Andrew Brown
Text Layout
Mise en page du texte

Revolution Recording
Toronto, Ontario
May 30, June 14-15, 2022
30 mai, 14-15 juin 2022
Recording Sessions
Sessions d'enregistrement

Canada Council | Conseil des arts
for the Arts | du Canada

FACTOR
THE FOUNDATION ASSISTING CANADIAN TALENT ON RECORDINGS
WITH SUPPORT FROM CANADA'S PRIVATE RADIO BROADCASTERS

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

We acknowledge that Leaf Music's work spans many Territories and Treaty areas and that our office is located in Mi'kma'ki, the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq People.

*Nous tenons à souligner que le travail de Leaf Music traverse plusieurs territoires et zones de traités.
Notre siège social est situé au Mi'kma'ki, territoire ancestral non cédé du peuple mi'kmaw.*

leaf
music™

© 2022 Leaf Music ULC, 201-5531 Young Street, Halifax, Nova Scotia, Canada.
All rights reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance,
and broadcasting of this recording prohibited.

I AND THOU VC 2

- 1 **Jocelyn Morlock**
The Violet Hour
- 2 **Vincent Ho**
Heist 2
- 3 **Laura Sgroi**
Discord
- 4-10 **Chris Paul Harman**
Suite for Two Cellos
- 11 **Youell Domenico**
Duet for Two Cellos
- 12 **Kelly-Marie Murphy**
Final Glimpse
- 13 **Kati Agócs**
Violoncello Duet ("I and Thou")
  1. With dignified elegance
  2. With great tenderness
- 14