

Notes de chevet

1. Au printemps, c'est l'aurore...	Claire Gignac / Jean René	4:23
2. Choses émouvantes	Jean René	4:41
3. When crossing a river	Patrick Graham	4:49
4. Cascades	Jean René	5:21
5. Prayer (Mikagura)	Danse traditionnelle japonaise	1:51
6. Choses qui tombent du ciel	Claire Gignac	6:46
7. Éveil	Claire Gignac	5:48
8. Choses tumultueuses	Claire Gignac / Frédéric Auger	3:17
9. Procession of Blue Horses	Patrick Graham	3:49
10. Bare heart	Claire Gignac	2:31
11. Ravissements	Jean René	3:40
12. Beauté douloureuse	Jean René	6:31

Claire Gignac, flûtes, instruments multiples, voix / Flutes, multiple instruments, voice

Patrick Graham, percussions, voix / Percussion, voice (5, 8) – Jean René, alto, guitare, voix / Viola, guitar, voice (8)

Tomomi Morimoto, voix / voice (1, 5, 8) – Frédéric Auger, traitement de son / Sound processing

www.clairegignacetcompagnie.com

Production La Nef, www.la-nef.com

audience

Conseil des Arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
et des lettres

Québec

Claire Gignac et compagnie

CLAIRE GIGNAC ET COMPAGNIE est l'appellation contrôlée d'un groupe de musiciens incontrôlables, à géométrie variable, qui s'amusent à composer, jouer, arranger et improviser des musiques vivantes.

QU'EST-CE QU'UNE MUSIQUE VIVANTE ?

Une musique qui respire et dont le cœur bat, une musique créée hier, aujourd'hui et demain, une musique aux multiples influences.

QUELLES SONT CES INFLUENCES ?

Les musiques du monde, le jazz, la musique actuelle, la musique contemporaine, les musiques nouvelles, la musique improvisée... bref, les influences musicales de chacun des musiciens.

QUI SONT CES MUSICIENS ?

Des musiciens aventureux aux backgrounds variés, des musiciens qui ont le goût du risque et qui osent...

DE QUOI JOUENT-ILS ?

D'une collection d'instruments modernes, traditionnels et inventés : voix, vents, cordes, percussions multiples et machines de toutes sortes.

OÙ SE PRODUISENT-ILS ?

Partout où ils sont en demande. Petites et grandes scènes, intérieures ou extérieures, lieux inusités, en saison régulière comme dans le cadre de festivals, n'importe où sur terre et sur d'autres planètes... pourvu qu'on puisse s'y rendre !

CLAIRE GIGNAC AND FRIENDS is the appellation contrôlée of a band of uncontrollable musicians, varying in number, who revel in composing, playing, arranging, and improvising living music.

WHAT IS LIVING MUSIC?

Music that breathes. Music with a beating heart. Music created yesterday, today, and tomorrow. Music that reflects many diverse influences.

WHICH INFLUENCES?

World music, jazz, new music, contemporary music, improvised music ... simply put, whatever has influenced each of the musicians.

WHO ARE THESE MUSICIANS?

Adventurous ones with varied backgrounds. Musicians who take risks and love doing so.

WHAT DO THEY PLAY?

A glorious combination of modern, traditional, and invented instruments: voices, winds, strings, percussion, and music-making machines of all kinds.

WHERE DO THEY PERFORM?

Wherever they find their audience. Venues small and large, indoors and outdoors, unconventional places. As part of a regular concert season or at festivals. Anywhere on this or other planets ... so long as listeners are (or can get) there!

Notes de chevet

inspiré de *Makura no sōshi* de Sei Shōnagon

Contexte

Dame Sei Shōnagon est une femme de lettres japonaise qui a écrit, vers l'an 1000, ce qui est considéré comme une des œuvres majeures de la littérature japonaise et mondiale, et parfois comme la première forme romancée. L'œuvre qui nous est parvenue s'intitule *Notes de chevet* (*Makura no sōshi*), un texte inclassable, annonçant, dans la littérature moderne, le « fragment », une forme littéraire d'une extrême brièveté et, dans la littérature japonaise, le style « *zuihitsu* » (au fil du pinceau). C'est une collection de listes, de poésies, de plaintes et d'observations glanées tout au long de son séjour à la cour, à l'époque Heian. Dans son *Makura no sōshi*, Sei Shōnagon inaugure un genre nouveau, une sorte de journal qui mélange anecdotes et réflexions où l'auteur donne libre cours à son esprit. On estime que *Notes de chevet*, achevé entre 1001 et 1010, constitue l'un des chefs-d'œuvre de la littérature de l'époque Heian (IXe-XIIe siècles).

Background

Around 1000 A.D., Lady Sei Shōnagon wrote what is considered to be a masterpiece not only of Japanese literature but of global literature as well. The Pillow Book (Makura no sōshi) is a pioneering example of romance writing, an unclassifiable text that inspired zuihitsu, a more modern, fragmented literary style. It comprises lists, gossip, poetry, observations, complaints, and anything else the author found interesting during her years in the Imperial court of the Heian Period. The text announces a new literary style, a personal journal replete with anecdotes and reflections in which the author freely unleashes her imagination and spirit. Scholars agree that The Pillow Book is one of the most significant literary works of the Heian Period (9th to 12th Century).

Pensées et propos

Les musiques de *Notes de chevet* sont inspirées d'un livre, plus précisément un carnet d'écriture, un journal intime, provenant de la nuit des temps et d'une culture lointaine.

Un monde d'impressions, d'émotions et d'images nous parvient à travers l'écriture d'une femme, de l'ombre vers la lumière. Le passé nous arrive par bribes, fragmentaire et fragmenté, constitué d'anecdotes et d'actions, d'impressions constantes de la nature, d'émotions et de sentiments.

De ce passé lointain, nous avançons vers le présent, vers la modernité. Ce passé rejoint notre humanité présente. Nous absorbons les mots et les images et recréons un univers par le biais de mouvements sonores et physiques, afin de partager nos propres impressions, émotions et images.

Ce trajet onirique du passé au présent, vers le futur, retourne finalement à son point d'origine, à son point de transmission. Toute modernité étant inspirée du passé, nous créons mais ne créons pas. Seuls un nouvel arrangement de la réalité, un regard d'un autre angle et un point d'observation changé différent et nous donnent l'illusion de créer.

Notre aventure porte sur la transmission de l'expérience humaine à travers le temps. Toujours renouvelée, toujours la même. Elle porte aussi sur la nécessité de la création et sur l'humilité nécessaire à ce geste.

Je citerai ici la célèbre maxime du chimiste et philosophe Antoine Lavoisier, qui écrit dans son *Traité élémentaire de chimie* publié en 1789 : « (...) rien ne se crée, ni dans les opérations de l'art, ni dans celles de la nature (...) Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », reprenant lui-même la citation d'Anaxagore de Clazomènes, philosophe grec d'origine turque (500-428 av. J.-C.) : « Rien ne naît, ni ne périt, mais des choses existantes se combinent, puis se séparent de nouveau. »

Je laisse le mot de la fin à Dame Sei Shōnagon, qui termine son manuscrit en nous éclairant sur les circonstances et le contenu de ses « notes de chevet » :

« Dans ces mémoires, écrits pendant les heures où, retirée chez moi, je m'ennuyais et me croyais à l'abri des regards, j'ai rassemblé des notes sur les événements qui s'étaient déroulés devant mes yeux et sur les réflexions que j'avais faites en mon âme.

Règle générale, j'ai rapporté ce que j'avais observé de curieux dans le monde; mais j'ai choisi, de même, ce qui me semblait de nature à montrer la splendeur des hommes, et j'ai parlé encore des poésies, des arbres, des herbes, des oiseaux et des insectes.

(...) J'ai simplement jeté sur le papier, pour me distraire, les idées qui m'étaient venues spontanément dans la solitude.

Le soir tombe, il fait si sombre et je ne puis plus tracer les caractères.
D'ailleurs, mon pinceau est usé. »

Thoughts and intentions

The music of Notes de chevet (The Pillow Book) is inspired by a book – a notebook, a private diary – from a distant past and from a distant culture.

A woman's writing evokes a world of impressions, feelings, emotions, and images, from shadow to light. Through her text, we confront the past in pieces and fragments through stories, actions, ongoing reflections on nature, and on the author's emotions and feelings.

From an evocation of this distant past, we proceed toward the present and modernity. This past touches our experiences today as we absorb the text's words and images. In this way, we attempt to recreate an entire universe through physical movements and through sound to share our own impressions, emotions, and images.

This dreamlike journey from past to present and toward the future finally returns to its point of origin. What we do today is inspired by the past; we create and yet we don't create. In a key sense, creation is an illusion, one based on the reframing of reality, new perspectives, and changing points of view.

In this work, we endeavour to transmit human experience from throughout history, experiences that are, in a sense, both always new and always the same. As such, the work is also about the simultaneous need for creativity and need for humility in its execution.

Claire Gignac – avril 2010

As chemist and philosopher Antoine Lavoisier states in *Traité élémentaire de chimie* (1789): “[N]othing is created, either in art or in nature [...] nothing is lost, nothing is created, everything transforms.” Lavoisier was himself quoting Anaxagoras of Clazomenae, a Greek philosopher originally from Turkey (500-428 B.C.): “Nothing is either born or perishes, but existing things combine, then split again.”

I leave the last word to Lady Sei Shōnagon, whose manuscript ends with a reflection on both the content and context of *The Pillow Book*:

“I have written in this book things I have seen and thought, in the long idle hours spent at home, without ever dreaming that others would see it. Fearing that some of my foolish remarks could well strike others as excessive and objectionable.

Overall, I have chosen to write about things that delight, or that people find impressive, including poems as well as things such as trees, plants, birds, insects and so forth.

[...] I merely wrote for my personal amusement things that I myself thought and felt.

Night is falling. It is getting so dark that I can scarcely go on writing; besides, my brush is all worn out.”

Claire Gignac - April 2010

Programme musical / Musical Program

1. Au printemps, c'est l'aurore...	Claire Gignac / Jean René	4:23
2. Choses émouvantes	Jean René	4:41
3. When crossing a river	Patrick Graham	4:49
4. Cascades	Jean René	5:21
5. Prayer (<i>Mikagura</i>)	Danse traditionnelle japonaise
Arrangement, Patrick Graham	1:51
6. Choses qui tombent du ciel	Claire Gignac	6:46
	Neige	
	Grésil	
	Ondées	
	Gelée blanche	
	Neige	
7. Éveil	Claire Gignac	5:48
8. Choses tumultueuses	Claire Gignac / Frédéric Auger	3:17
	Étincelles	
	Foule	
	Corbeaux	
	Incendie	
9. Procession of Blue Horses	Patrick Graham	3:49
10. Bare heart	Claire Gignac	2:31
11. Ravissements	Jean René	3:40
12. Beauté douloureuse	Jean René	6:31

Interprètes / Performers

Claire Gignac

Dizi (flûte de bambou chinoise), flûte traversière en bois, psaltérion à archet, flûtes traversières en do et en sol, voix / *Dizi (chinese bamboo flute), wooden flute, bowed psaltery, C flute, G flute, voice*

Patrick Graham

Percussions multiples, tambour sur cadre, okedo, gongs, bols de porcelaine, voix / *Multi percussion, frame drum, okedo, gongs, porcelain bowls, voice* (5, 8)

Jean René

Alto, pochette, guitare, voix / *Viola, "pochette", guitar, voice* (8)

Tomomi Morimoto

Voix / *Voice* (1, 5, 8)

Frédéric Auger

Traitement de son / *Sound processing*

Concepteurs / Creative Team

Direction artistique et adaptation des textes / *Artistic Direction and textual adaptation*

Claire Gignac

Direction musicale / *Musical Direction*

Claire Gignac, Patrick Graham et Jean René

Conception sonore / *Sound Design*

Frédéric Auger

Chorégraphie / *Choreography*

Tomomi Morimoto

Musiques originales et arrangements / *Original music and arrangements*

Claire Gignac ©SOCAN

Patrick Graham ©SOCAN

Jean René ©SOCAN

Claire Gignac

Direction artistique, flûtes, instruments multiples, voix

Artiste pluridisciplinaire, Claire Gignac est cofondatrice et codirectrice artistique de La Nef. Son parcours musical éclectique l'a amenée de la musique classique à la musique de création, en passant par la musique ancienne, la chanson, le jazz, la musique actuelle et la musique du monde. Contralto et pluri-instrumentiste, compositeur, arrangeur et directrice musicale, comédienne et metteur en scène, elle participe à la création et signe les mises en scène d'un grand nombre des spectacles de La Nef depuis 1991. En 1998, elle se joint à l'équipe d'Ex Machina et travaille avec le metteur en scène Robert Lepage en tant que cocoonceptrice, comédienne et compositeur pour les spectacles *Zulu Time*, *L'Opéra de quat'sous* et *The Busker's Opera*, qui ont été présentés autour du monde de 2000 à 2008.

Depuis 2001, elle se consacre à la musique de création et à la musique du monde, et signe la direction artistique de plusieurs spectacles : *Les Chants d'Éros* (2000), spectacle solo et disque de chansons; *Musiques des Montagnes* (2002); *Urnos* (2004), spectacle interdisciplinaire, mis en scène par Martine Beaulne, lauréat du prix Opus 2010-2011 — Musique actuelle; *Last Kiss* (2006), performance solo multimédia, mis en nomination pour un prix Opus — Musique actuelle et électroacoustique; *Déserts* (2008), lauréat du prix

Opus 2007-2008 — Jazz, Musiques du monde. Le disque éponyme récolte plusieurs nominations (ADISQ, Meilleur album Musique du monde et Prix de musique folk canadienne, Best album World et Best Group).

En 2003, 2005 et 2007, elle présente *La Machine à explorer le tempo*, *Musique de Robinet*, mis en nomination pour un prix Opus — Musique actuelle et électroacoustique, et *Carnets mouillés* du compositeur Robert M. Lepage. Elle signe également la direction artistique de *Ultreia!* (2009), de *Notes de chevet* (2010) et d'*Îles* (2011), tous trois mis en nomination pour un prix Opus.

En 2012, elle compose et interprète la musique de *Jocaste Reine* de Nancy Huston, mis en scène par Lorraine Pintal et coproduit par le Théâtre de la Bordée et le Théâtre du Nouveau Monde. En 2013, elle cosigne, avec la chorégraphe américaine Heidi Duckler, la création de la performance pluridisciplinaire *Bowling Blues*.

Claire Gignac

Artistic direction, flutes, multiple instruments, voice

Claire Gignac is a pluridisciplinary artist and one of the founders and Artistic Directors of La Nef. She is a contralto, multi-instrumentalist, composer, arranger, musical director, actor, performer, and theatre director who creates, develops, directs, and performs works by La Nef. Throughout her eclectic career, she has worked in the milieus of classical music, early music, chanson, jazz, world music, contemporary music, and new music. In 1998, she joined Ex Machina as an actor, performer, and co-creator of Zulu Time, The Threepenny Opera and The Busker's Opera, directed by Robert Lepage and presented around the world from 2000 to 2008.

Since 2001, she has worked in the fields of creative music and world music, and has been the Artistic Director of several productions: Les Chants d'Eros (2000), a solo show and song-recording project; Musiques des Montagnes (2002); and Urnos, a multimedia production directed by Martine Beaulne that won the Opus Prize for New Music in 2010.

In 2003, 2005 and 2007, she presented and performed La Machine à explorer le tempo, Musique de Robinet, which was nominated for an Opus prize in New Music, and Carnets mouillés, by composer Robert M. Lepage. In 2006, she wrote and performed Last Kiss, a multimedia solo performance that was nominated for an Opus Prize

in New Music. In 2008, she was the artistic director of Deserts, winner of the Opus Prize for Concert of the Year in Jazz and World music. The CD, released on Fidelio Audio, was nominated for 'Best World Music Album' at ADISQ, and 'Best Group' and 'Best World Music Album' at Canadian Folk Music Awards. She was also Artistic Director for Ultra! (2009), Notes de chevet (2010), and Îles (2011), which were all nominated for Opus Prizes.

In 2012, she composed and performed the music for Jocaste Reine by Nancy Huston, directed by Lorraine Pintal, a co-production of Théâtre de la Bordée and Théâtre du Nouveau Monde. In 2013, she co-created the pluridisciplinary performance, Bowling Blues, with American choreographer Heidi Duckler.

www.clairegignacetcompagnie.com

Patrick Graham

Percussions multiples / Multi-percussion

Le multipercussionniste Patrick Graham combine tradition, expérimentation, composition et improvisation en une démarche d'une polyvalence exceptionnelle. Son jeu percussif multiculturel traduit sa formation en musique classique et contemporaine occidentale et son exploration poussée des rythmes méditerranéens, irlandais, sud-indiens et japonais. Collaborant avec les groupes Small World Project, Autorickshaw, On Ensemble, Claire Gignac et compagnie et La Nef, Patrick a développé un son unique en son genre qui témoigne de son expérience dans de multiples genres musicaux et de sa profonde fascination pour le pouvoir du rythme. En janvier 2009, Patrick signe son premier album solo intitulé Rheō. Il est également formateur et a dirigé de nombreux ateliers au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Inde et au Japon.

Patrick joue sur des instruments de Copperman Drums.

Patrick Graham's cross-cultural percussion style reflects his training in Western classical and contemporary music and his extensive explorations of Mediterranean, Irish, South Indian, and Japanese rhythms. As a collaborator with groups such as Small World Project, Autorickshaw, On Ensemble, Claire Gignac and friends and La Nef, Patrick's unique sound reflects his experience in multiple genres of music and his profound fascination with the power of rhythm. In January 2009, Patrick released his first solo album, Rheō. Along with a busy performing and recording schedule, Patrick is also active as an instructor, and has taught workshops in Canada, the USA, India, China and Japan.

Patrick plays Copperman Drums.

www.patrickgrahampercussion.com

Jean René

Alto, pochette, guitare / Viola, "pochette", guitar

Artiste de formation classique, Jean René a travaillé quelques années en Italie (orchestres symphoniques et d'opéra). À son retour au pays, il a étudié la composition et la direction d'orchestre. Alto solo associé à l'Orchestre métropolitain de 1992 à 2002, il a aussi été pigiste au sein de nombreux orchestres et groupes de musique de chambre tout en collaborant, sur scène et en studio, à des projets de musique plus exploratoires pour le film, le théâtre et la danse. On l'a aussi vu sur scène dans des projets de danse (*Bodies to Bodies* d'Isabelle Van Grimmde, *Bataille* de Danièle Desnoyers, *Ani*mâles* et *Treize lunes* d'Andrew Harwood) et de théâtre (*La Cerisaie*, *Zulu Time*, *La nuit des Rois* et *The Busker's Opera*). L'improvisation est devenue une partie essentielle de sa pratique musicale.

*After several years working in Italy, Jean René broadened his musical training by studying composition and conducting. He was Associate Principal Viola with the Orchestre Métropolitain from 1992 to 2002, and works in chamber music groups, orchestral groups, and numerous studio projects involving improvisation and exploration for dance, theater, film, and instrumental music. His skills as a performer and improviser have been sought for projects in dance (Isabelle Van Grimmde's *Bodies to Bodies*, Danièle Desnoyers's *Bataille*, and Andrew Harwood's *Ani-mâles* and *Treize lunes*) and theatre (*Zulu Time*, *La nuit des Rois*, *The Busker's Opera* and *La Cerisaie*). Improvisation is now an essential part of his musical life.*

Frédéric Auger

Conception sonore, traitement de son en temps réel

Frédéric Auger s'intéresse depuis une dizaine d'années aux modes de captation de la matière sonore, à l'exploration de traitement de son en direct et à l'exploitation de l'interaction entre source sonore, traitement, diffusion et interprétation. Ses activités se sont concentrées sur la création d'environnements sonores et sur l'intégration de la musique en contexte performatif, utilisant la reproduction et le traitement dynamique des objets sonores ainsi que ses possibilités de spatialisation, dans la recherche d'une pratique intégrée organiquement au processus créatif des artistes avec qui il s'associe. Chef sonorisateur pour l'Usine C de 2005 à 2011, il a travaillé notamment comme concepteur sonore et/ou sonorisateur pour l'Orchestre d'hommes-orchestres, Infrarouge, Sibyllines, Ex Machina, Claire Gignac et compagnie, La Nef et les festivals Elektra et Akousma.

Sound design and real time sound processing

Frédéric Auger is particularly interested in how sound can be captured and transformed in real time, and how processed sound can be used as a performative tool that interacts with the sound source itself, the diffusion system, and the performer. Recently, his activities have focused on creating sound environments and integrating music within performance. He contributes the dynamic treatment and reproduction of sound objects and perspectives on spatialization to numerous artistic collaborations. Frédéric was the head sound technician for Usine C from 2005 to 2011, where he worked as sound designer and/or sound engineer for l'Orchestre d'hommes-orchestres, Infrarouge, Sibyllines, Ex Machina, Claire Gignac and friends, La Nef, Elektra and Akousma festivals, among others.

Cet album a été enregistré en décembre 2012 au Studio 270 à Montréal. /
This album was recorded in December 2012, at Studio 270 in Montreal.

Réalisation / *Producer* : Claire Gignac

Prise de son et mixage / *Recorded and mixed by* : Robert Langlois

Matricéage / *Mastering* : Bernard Slobodian, Small Mastering Studio

Distribution / *Distributed by* : Naxos of Canada

Photos : François Gélinas

Traduction anglaise / *English translation* : Sean McCutcheon

Révision anglaise / *English revision* : Scott Thomson

Révision française / *French revision* : Martine Chiasson

Graphisme / *Graphic design* : Gris-Gris design graphique

Production La Nef

La Nef est une compagnie de création et de production œuvrant dans les musiques anciennes et de tradition orale, les musiques du monde et la musique de création. La compagnie produit des concerts, des disques, des contes musicaux pour jeune public et des spectacles pluridisciplinaires. Elle réunit des artistes doués, inventifs et polyvalents, conférant ainsi à ses productions une diversité de styles ainsi qu'une signature unique. / *La Nef is a music company that creates and produces concerts, records, works for young audiences, and pluridisciplinary performances. Its activities involve early music, oral traditions, world music, and new music. The company brings together talented, creative and versatile artists, giving its productions both diversity of style and a unique signature.*

Remerciements / Acknowledgments

Un merci tout spécial à Tomomi Morimoto, danseuse et chorégraphe, pour son inspirante contribution à ce projet. /
Special thanks to Tomomi Morimoto, dancer and choreographer, for her inspiring contribution throughout this project.

Claire Gignac, Patrick Graham et Jean René remercient le Conseil des arts et des lettres du Québec de son soutien dans le cadre du programme Recherche et création, Musique non classique. / *Claire Gignac, Patrick Graham and Jean René acknowledge the support of Conseil des arts et des lettres du Québec, through the program Research and creation, Non-classical Music.*

La Nef remercie le Conseil des arts du Canada de son soutien à l'enregistrement et à la production de cet album. /
La Nef acknowledges the support of Canada Council for the Arts for the recording and the production of this album.

La Nef remercie également tous les partenaires qui contribuent à la réalisation de ses activités. /
La Nef also acknowledges the support of all partners who contribute to the production of its activities.

www.clairegignacetcompagnie.com

www.la-nef.com

Conseil des Arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
et des lettres

Québec

CONSEIL DES ARTS
DE MONTRÉAL

Merci
Hochelaga-Maisonneuve
Montréal

