

DVOŘÁK
MARQUEZ
ESTACIO

FROM THE
NEW WORLD
MUSIQUES DU NOUVEAU MONDE

Youth Orchestra
of the Americas
JEAN-PASCAL HAMELIN

FIDELIO

FROM THE NEW WORLD MUSIQUES DU NOUVEAU MONDE

ANTON DVOŘÁK (1841 - 1904)

**Symphony no. 9 in E minor, "From the New World", op. 95
Symphonie n° 9 en Mi mineur, « du Nouveau Monde », op.95**

1. ADAGIO. ALLEGRO MOLTO	12:04
2. LARGO	10:48
3. MOLTO VIVACE	07:32
4. ALLEGRO CON FUOCO	11:36

ARTURO MARQUEZ (1950 -)

5. Danzón No. 2	10:15
------------------------	-------

JOHN ESTACIO (1966 -)

6. Bootlegger's Tarantella	06:53
-----------------------------------	-------

TOTAL	59:09
-------	-------

YOUTH ORCHESTRA OF THE AMERICAS

CONDUCTED BY / DIRECTION

JEAN-PASCAL HAMELIN

JEAN-PASCAL HAMELIN

In June of 2008, Jean-Pascal Hamelin was invited to conduct the Youth Orchestra of the Americas (YOA) in Medellin, Colombia, for the inaugural concert of the General Assembly of the Organization of American States, broadcast live on national television. He was re-invited to conduct the Youth Orchestra of the Americas for their North American tour in July and August of 2009, performing with pianist Gabriela Montero (in Rachmaninov's Second Concerto). The concert at *Domaine Forget* on August 1st was recorded by the Fidelio Music label.

In February of 2011, Jean-Pascal Hamelin will conduct two concerts with the MAV Symphony Orchestra of Hungary, at the prestigious Palace of the Arts of Budapest.

Mr. Hamelin is currently conductor and music director of the *Philharmonia Mundi Orchestra* of Montreal. He conducted the *Orchestre symphonique des jeunes de Sherbrooke* for two seasons (2006-2008). In September 2009, he also became music director of the Vaudreuil-Soulanges Choir. Highlights of past seasons include a concert as guest-conductor with the *Orchestre symphonique de Trois-Rivières*, an all-Grieg anniversary concert (100th birthday in 2007) featuring pianist Louis Lortie in the A minor Piano Concerto, and the North American premiere of Gilbert Bécaud's *Cantate l'Enfant à l'Étoile* for mixed choir, children's choir, baritone solo and orchestra.

Born in Montreal, Quebec in 1974, Jean-Pascal studied piano at the Vincent-d'Indy School of Music, then with Charles Reiner at McGill University, where he obtained a Bachelor of Music degree in 1997. He continued his studies with Edna Golandsky and Dorothy Taubman in New York City. He later studied conducting with Raffi Armenian at the *Conservatoire de Musique du Québec à Montréal* (2002-2005), and with Jean-François Rivest and Paolo Bellomia at the *Université de Montréal*. He attended conducting workshops in the United States and in Europe, including those with Harold Farberman at Bard College (NY) and Gianluigi Gelmetti at the *Accademia Chigiana* of Siena, Italy.

"...his musicality, his sense of rhythm, as well as his attention to detail and to all the sections of the orchestra, enabled him to achieve, for each work on the program, a perfectly convincing interpretation. The beauty of expression he obtained from the unified strings in Ase's death, from Grieg's Peer Gynt, revealed him as a true interpreter." Claude Gingras, La Presse, Montreal.

En juin 2008, Jean-Pascal Hamelin dirigeait le *Youth Orchestra of the Americas* (YOA) à Medellin, Colombie, pour le concert inaugural de l'Assemblée générale de l'Organisation des États d'Amérique, diffusé en direct à la télévision nationale. Il est à nouveau chef invité de cet orchestre pour leur tournée en Amérique du Nord, pendant l'été 2009, à Boston, Washington ainsi qu'au Domaine Forget (Québec). Le concert au Domaine Forget du 1er août 2009, capté par Fidelio Musique, comportait également au programme le Deuxième Concerto de Rachmaninov par la pianiste Gabriela Montero.

En février 2011, Jean-Pascal Hamelin dirigera deux concerts avec l'Orchestre symphonique MAV en Hongrie, au prestigieux Palais des Arts de Budapest.

Jean-Pascal Hamelin occupe actuellement les postes de chef d'orchestre et directeur musical à l'Orchestre Philharmonia Mundi de Montréal. Il prend aussi la direction du Choeur classique de Vaudreuil-Soulanges, dès septembre 2009. Il a également dirigé l'Orchestre symphonique des Jeunes de Sherbrooke de 2006 à 2008. Quelques points marquants des dernières saisons : chef invité à l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, concert entièrement consacré à la musique de Grieg (100e anniversaire en 2007) avec le pianiste Louis Lortie comme soliste invité dans le Concerto pour piano, et la première audition en Amérique du Nord de la Cantate l'Enfant à l'Étoile de Gilbert Bécaud, pour chœur mixte, chœur d'enfants, baryton solo et grand orchestre.

Né à Montréal en 1974, Jean-Pascal Hamelin a commencé à travailler le piano à l'école Vincent-d'Indy, puis à l'Université McGill avec Charles Reiner, où il a obtenu un Baccalauréat en Musique en 1997. Il a poursuivi ses études pianistique à New-York avec Edna Golandsky et Dorothy Taubman. Il travaille la direction d'orchestre auprès de Raffi Armenian au Conservatoire de Musique du Québec à Montréal (2002-2005), et à l'Université de Montréal avec Jean-François Rivest et Paolo Bellomia. Il participe à plusieurs stages de perfectionnement en direction d'orchestre aux États-Unis et en Europe, notamment avec Harold Farberman au *Bard College* de New York, et avec Gianluigi Gelmetti à l'Accadémie Chigiana de Sienna en Italie.

"...sa musicalité, son sens rythmique et son attention à tous les groupes et à tous les détails lui permettent de signer de chaque oeuvre, quelle qu'elle soit, une réalisation parfaitement convaincante. La beauté d'expression qu'il a obtenue des cordes unifiées dans La Mort d'Ase, extraite du Peer Gynt de Grieg, le révélait déjà comme interprète." Claude Gingras, La Presse.

ANTONIN DVOŘÁK (1841-1904) SYMPHONY NO. 9 IN E MINOR, OP. 95, “NEW WORLD SYMPHONY”

The most famous Czech composer, along with Janacek and Smetana, Antonin Dvořák was born in Nelahozeves (Bohemia) and died in Prague. Originally an organist and a pianist, in 1862 he started playing violin and viola for the National Theater Orchestra in Prague, where he performed Smetana’s works under the direction of the composer himself. Subsequently, Dvořák moved to Vienna where he became acquainted with Brahms (who edited the Ninth Symphony before it was sent to the publisher, Simrock). In 1879, during a particularly creative period of his life, Dvořák spent some time in England before visiting Hungary, Germany and Russia where Tchaikovsky invited him. He earned an honorary diploma from the University of Cambridge in 1890. In 1892, 400 years after Christopher Columbus discovered America, he became director of the National Conservatory of Music in New York City, where he also taught a composition class. During this time, he composed his last symphony, widely known as “From the New World”. He went back to his native land in 1895, a return that saw the beginning of a very productive period and earned him well-deserved recognition at home as well as in the entire world. Dvořák was the first Czech symphony composer and his music reflected his native culture as many rhythms and melodies were inspired by Czech folk dances. His music also denotes a Germanic influence, from Schubert, Brahms and Wagner, and Slavic accents referring to his personal interest in Russian history and literature.

The Ninth Symphony was first created on December 15, 1893 in New York’s legendary Carnegie Hall, under the direction of Hungarian conductor Anton Seidl. It owes its sub-title, “From the New World,” to the implicit influence of African American syncopated and dotted rhythms, as well as to the natural minor and pentatonic modes of Native American music. Dvořák’s masterly use of counterpoint, harmony and orchestration contributed to create a work with references to both his native land and his “adoptive” country.

The composer himself described it as Czech music that could not have existed if he had not known America. This symphony is part of the world’s cultural heritage, and the second movement was one of two recordings that astronaut Neil Armstrong chose to bring to the moon, on Apollo 11 mission, in 1969.

The only Dvořák symphony starting with a slow Adagio introduction, it has a traditional structure in four movements. The first element of the main theme, played by horns, appears in the first movement, an Allegro Molto in sonata form: an arpeggio in E minor with a dotted rhythm, recurrent throughout the symphony. A lively, contrasting element follows, played by clarinets and bassoons. The second theme is played by the woodwind instruments while the third one features the flute. Follows the development and recapitulation, featuring the same thematic material. The Allegro ends with a dramatic coda. The second movement, Largo, is the most famous, and one of the most performed pieces in classical concert music. Dvořák meant it as a preliminary study, possibly for a cantata or an opera that was never written. Dvořák stated that one of his influences was the forest funeral scene from The *Song of Hiawatha*, by American poet Henry Longfellow (1807-1882), a nineteenth century masterpiece of Native American inspired literature. The origins of *Going Home*, a spiritual, can be found in the nostalgic melody introduced by the English horn. The energetic Scherzo, reminiscent of Beethoven, also takes its roots in Longfellow’s description of Pau-Puk-Keewis’ mystical dances, accompanied by drums and voices. Flutes and oboes introduce a light and staccato first theme, with a canon response by clarinets, later taken up by violins. A pastoral second element, first presented by a flute and a clarinet, is the source for dialogues between woodwind instruments. The central trio is reminiscent of a Czech countryside. Trills by alternating woodwind and string (with rapid, repeated notes on clarinets) are evocative of bird songs. The delicate yet persistent tinkling of the triangle could also hint to the ringing of a telephone, a brand new invention at the time. The repeat of the Scherzo ends with a coda that reiterates the main theme of the first movement. The Finale, built around two main musical themes, in keeping with the sonata form, is overtly cyclical: it returns to themes from the three previous movements. The piece culminates with a sparring of the fourth movement’s main motif on trumpets and the first movement’s on trombones, played simultaneously and backed by electrifying tremolos in the strings. A dazzling coda follows, and the symphony ends in major mode, on an unexpected diminuendo in the winds, on the last chord.

ARTURO MARQUEZ (1950 -) DANZÓN NO. 2

The *danzón* is a traditional Latin American dance, originally from Cuba and Vera Cruz, Mexico. It became very popular in Mexico during the 1940s and, to this day, some dance halls are exclusively dedicated to it. American composer Aaron Copland, of *Danzón Cubano's* fame, wrote that it owes its particular charm to the simple sophistication of very rhythmical accents alternating with more nonchalant ones. According to Copland, the *danzón* is the equivalent of the waltz in other cultures.

Equally fascinated with this dance, contemporary Mexican composer Arturo Marquez wrote no less than seven of them! The most famous one is undoubtedly his second *danzón*. The idea of composing it came to him in 1993 while traveling in the company of painter Andrés Fonseca and dancer Irène Martínez, both *danzón* aficionados. From then on, he set to study its form, rhythms, and melodic curves while listening to old recordings. His project was made possible by a commission from the music department at the National Autonomous University of Mexico. Dedicated to Marquez's daughter, Lilly, it was premiered in Mexico City on March 1994. *Danzón No. 2* is one of the major works produced in Latin America since the end of the 1950s and its instant success made the composer famous around the world. *Danzónes* usually begin in a reserved manner, pick up speed little by little, become passionate and end in explosive Afro Cuban rhythms. The initial melody is a refrain that serves to calm down excited minds between intense passages.

Nicknamed "Mexico's second national anthem", *Danzón No.2* starts up with a nostalgic melody on solo clarinet accompanied by the piano, claves and pizzicato strings. An oboe answers later, in a musical dialogue with a clarinet. The quick dance that follows has a strong rhythm and sharp accents mixed with quieter, almost nonchalant parts. The piano returns to the initial theme while a bassoon and a violin join in the clarinet melody soon backed up with luxuriant string instruments. The rhythmic theme suddenly reappears, devilishly dissonant, and the work ends with a brilliantly orchestrated and resplendent coda.

The son of a mariachi and the grandson of a traditional musician, Mexican composer Arturo Marquez was exposed early on to various musical styles. He studied the violin, the piano and the trombone in Baja, California where he moved as a child. He started composing at the age of 16 and chose to pursue only one of his three instruments, the piano. He studied musical theory at the Mexican Music Conservatory and composition at the *Taller de Composición* in Mexico's Fine Arts Institute with composers Joaquín Heras, Hector Quintanar and Federico Ibarra. He also studied in Paris under Jacques Castérède and at the California Institute of Arts under Morton Subotnick, Stephen Mosko, Mel Powell and James Newton. Arturo Marquez composed for numerous instruments: *En Clave* for the piano, *Son a Tamayo* for the harp and magnetic tape (presented at the World Harp Congress in 1966), *Homenaje a Gismonti* for string quartet and *Zarabandeo* for clarinet and piano. Lately, he has been inspired by the Latin American and Mexican tradition, and is using techniques drawn from art music as well as popular music.

Micheline Gagnon, 2010

Translation: Aude Le Dubé

JOHN ESTACIO (1966 -) BOOTLEGGER'S TARANTELLA

This piece is based on the scenario for an opera titled *Filumena* which I wrote with playwright John Murrell. The opera is based on the true life story of *Filumena Lassandro*, a young Italian woman who immigrated to Canada in the early 1900s and settled in the Crow'snest Pass. She was married off at a young age and through this marriage she became involved with an Italian bootlegging ring, hence the title.

Filumena was encouraged by the head bootlegger, *Emilio Picariello*, to serve as a decoy on bootlegging runs; if there was a woman in the car, the police would be less suspicious of the vehicle's contents, and they most certainly would not shoot at the car. During several of these runs across the Alberta, B.C. and Montana borders, *Filumena* was often paired up with the bootlegger's son, *Stefano*. Despite being married to *Charlie*, the *Picariello's* main henchman, *Filumena* had a brief fling with *Stefano*.

One fateful night, *Stefano* went out alone on a bootleg run and was shot by the Constable *Stephen Lawson*. Word quickly returned to the town that *Stefano* had most likely been killed. In a fit of rage, *Emilio Picariello* decided to visit the constable who allegedly shot his son. With him he took *Filumena* as a decoy. A struggle ensued between *Picariello*, *Filumena* and the constable. Shots were fired and Constable *Lawson* was struck and killed.

Picariello and *Filumena* were both captured. *Stefano*, who as it turns out was only wounded and not killed, plead with *Filumena* to take the blame for the crime. He explained to her that the jury, made up of Anglo-Saxons, would love to have his father executed; however, a woman is rarely found guilty of murder, and if she is, she most certainly will not be executed. *Filumena* refused to take the blame and consequently both *Filumena* and *Picariello* were found guilty of the crime and executed. In fact *Filumena Lassandro* was the last woman to be executed in Alberta. To this day, no one knows exactly what happened the night of the murder and who exactly fired the fateful shot.

I wrote this overture before I started writing the opera. A few of the themes from this overture have ended up in the opera, but not all of them. The first of three themes in this piece is a folk-like melody, which eventually segues into a dance tune that one might hear at a traditional Italian wedding party; and perhaps the wedding band has had one too many of the bootlegger's brew,

especially the lower brass section... The third theme suggests the passionate elements of the story; betrayal, unrequited love, and the despair at the tragic turn of events. Gradually, the music returns to the theme that started off the piece.

The *Bootlegger's Tarantella* was premiered by the Calgary Philharmonic, in May 2001, and the opera *Filumena*, in February 2003, at the Calgary Opera.

Notes by John Estacio

One of Canada's most frequently performed and broadcast composers, John Estacio has served as Composer in Residence for the Edmonton Symphony Orchestra, the Calgary Philharmonic, the Calgary Opera and Pro Coro. These residences yielded several works, many of which can be found on the CD *Frenergy*, the Music of John Estacio. His soundtrack for the film *The Secret of the Nutcracker* received an AMPIA Award. His most recent opera, *Frobisher*, premiered in Calgary and Banff in 2007 and his first opera, *Filumena*, has been remounted five times and was filmed for television.

He recently completed a cantata for chorus and orchestra, and a *sinfonietta* for the Victoria Symphony. He has also written for the Vancouver Symphony, the Toronto Symphony, l'Orchestre symphonique de Montréal, the Manitoba Chamber Orchestra, and the CBC Radio Orchestra. His works have been performed by numerous Canadian orchestras, as well as the Houston Symphony, Rochester Philharmonic, Fort Wayne Philharmonic, the Manila Symphony; his choral work *Eulogies* has entered the repertoire of several choirs. His arrangements of *Seven Songs* by Jean Sibelius were performed by Ben Heppner and the Los Angeles Philharmonic in London and Paris

He resides in Edmonton, Alberta and is currently working on his third opera with librettist John Murrell, *Lillian Alling*, to be premiered by the Vancouver Opera in 2010.

www.johnestacio.com.

ANTONIN DVOŘÁK (1841-1904) SYMPHONIE N°9 EN MI MINEUR, « DU NOUVEAU MONDE », OP. 95

Illustre compositeur tchèque, à l'instar de Janacek et Smetana, Antonin Dvořák est né à Nelahozeves (Bohême) et décédé à Prague. Organiste et pianiste, il est aussi dès 1862 violoniste et altiste à l'orchestre du Théâtre de Prague où il a la chance de jouer Smetana sous la direction du compositeur. Dvořák part ensuite pour Vienne, où il fera la connaissance de Brahms (ce dernier effectuera d'ailleurs la correction d'épreuve de cette 9e symphonie, avant sa publication chez l'éditeur Simrock).

En 1879, Dvořák séjourne en Angleterre, dans une période fertile de composition, puis il voyage en Hongrie, en Allemagne et en Russie où il est l'invité de Tchaïkovski. Il est, en 1890, nommé docteur honoris causa à l'Université de Cambridge et, en 1892, année du 400e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, il est invité à diriger le Conservatoire de musique de New York et à y tenir une classe de composition. C'est durant cette période qu'il compose son ultime symphonie, dite « du Nouveau Monde ». Il rentre dans son pays natal en 1895: ce retour marquera une intensification dans sa production, ainsi que la reconnaissance méritée des siens et du monde entier. Créateur de la symphonie tchèque, il y a intégré plusieurs influences de son pays: couleur tchèque avec des rythmes et mélodies inspirés de danses nationales, germanique avec l'influence de Schubert, Brahms et Wagner, et slave, par son intérêt personnel pour l'histoire et la littérature russe.

Créée le 15 décembre 1893 au légendaire Carnegie Hall de New York, sous la baguette du chef hongrois Anton Seidl, la Symphonie n°9 doit son titre « Nouveau Monde » au fait que Dvořák s'est inspiré des rythmes pointés et syncopés de la musique afro-américaine, et des modes mineur naturel et pentatonique de celle des Amérindiens, sans les citer explicitement. Avec son manie-ment habile du contrepoint, de l'harmonie et de l'orchestration, Dvořák a créé une œuvre qui relève à la fois de son pays d'origine et de celui « d'adoption ».

Il l'a décrite comme une musique tchèque qui n'aurait jamais vu le jour s'il n'avait, lui-même, jamais connu l'Amérique. Œuvre reconnue du patrimoine mondial, son deuxième mouvement fut l'un des deux enregistrements choisis par le cosmonaute Neil Armstrong pour l'accompagner sur la lune, lors de la mission Apollo 11 en 1969. Seule des symphonies de Dvořák à débiter par une introduction lente marquée Adagio, elle adopte la forme traditionnelle en quatre mouvements. Dans le premier, Allegro Molto, de forme sonate, apparaît aux cors le premier élément du

thème principal, un arpège en mi mineur au rythme pointé, repris dans toute l'œuvre. Lui répond un second élément, dansant, contrastant, confié aux clarinettes et aux bassons. Puis un second thème est exposé aux bois, et un troisième à la flûte. Suivra le développement, puis la réexposition avec le retour des premiers thèmes.

La coda clôt de manière dramatique cet Allegro. Le deuxième mouvement, Largo, est le plus connu de la symphonie, et l'une des pages les plus jouées de la musique de concert classique. Il fut pour Dvořák une étude préliminaire à une éventuelle cantate ou à un opéra qui ne vit jamais le jour. Dvořák indiqua qu'une de ses sources d'inspiration fut la scène des funérailles dans la forêt, extraite du Chant de Hiawatha, du poète américain Henry Longfellow (1807-1882), monument de la littérature d'inspiration amérindienne au XIXe siècle.

Le cor anglais initie la nostalgique mélodie, qui allait donner naissance au spiritual Going Home. L'énergique Scherzo, qui est non sans rappeler ceux de Beethoven, est aussi inspiré du poème de Longfellow, dans une scène de danses mystiques de Pau-Puk-Keewis, rythmée par les tambours et les voix. Un premier thème, léger et en notes staccato, est présenté aux flûtes et aux hautbois avec une réponse en canon des clarinettes, reprise aux violons. Le second épisode d'allure pastorale, présenté à la flûte et à la clarinette, est source de dialogue aux bois. Le trio central est la réminiscence d'une danse rustique tchèque. Les trilles aux cordes et aux bois en alternance (avec notes rapides répétées aux clarinettes) évoquent des chants d'oiseaux. Mais le tintement délicat mais insistant du triangle ne serait-il pas ici un clin d'œil à une toute nouvelle invention à l'époque, soit le téléphone? La reprise du Scherzo se termine par une coda où réapparaît le thème du premier mouvement. Le Finale, en plus d'être bâti sur les deux thèmes principaux propres à la forme sonate, est ouvertement cyclique: il reprend les thèmes des trois mouvements précédents.

L'œuvre culmine sur une lutte entre le motif principal du 4e mouvement aux trompettes, et celui du 1er mouvement aux trombones, joués simultanément, soutenus par les trémolos électrisants des cordes. Une coda fulgurante s'ensuit, et l'œuvre se termine dans le mode majeur, sur un diminuendo inattendu aux vents, juste après le dernier accord.

ARTURO MARQUEZ (1950 -) DANZÓN NO. 2

Le danzón, danse traditionnelle de d'Amérique latine, est originaire de Cuba et de Veracruz au Mexique. Il devint très populaire au Mexique durant les années 1940, et certaines salles de danse lui sont encore consacrées. Le compositeur américain Aaron Copland, auteur du célèbre Danzón Cubano, écrivait que son charme particulier réside en sa sophistication simple où les passages très rythmiques alternent avec d'autres plus nonchalants.

D'après Copland, le danzón aurait eu en quelque sorte le même rôle qu'a pu avoir la valse dans notre société. Également fasciné par cette danse, le compositeur contemporain mexicain Arturo Marquez n'en a écrit pas moins de sept! Le plus célèbre est sans aucun doute son Deuxième. C'est en 1993, lors d'un voyage avec le peintre Andrés Fonseca et la danseuse Irène Martínez, tous deux passionnés de danzón, que lui vint l'idée de l'écrire. À partir de ce moment, il commença à en étudier la forme, les rythmes, les courbes mélodiques et à écouter de vieux enregistrements. Puis une commande du Département des activités musicales de l'Université autonome nationale du Mexique lui permit de réaliser son projet.

Créé à Mexico le 5 mars 1994, il le dédia à sa fille Lily. Le Danzón N° 2 est l'une des principales oeuvres latino-américaines à émerger depuis la fin des années cinquante. Son succès fulgurant a fait connaître depuis le compositeur dans le monde entier. Un danzón débute habituellement avec retenue puis accélère peu à peu, devient passionné, pour enfin évoluer en une explosion de rythmes afro-cubains. La mélodie initiale devient un refrain qui calmera les esprits échauffés entre des phases plus intenses. Surnommé « second hymne national mexicain », le Danzón n°2 débute avec une mélodie nostalgique jouée par la clarinette en solo, accompagnée par le piano, les claves et les cordes en pizzicato: le hautbois répondra ensuite, en dialoguant avec la clarinette. S'ensuit une danse rapide, au rythme marqué et aux accents acérés, qui alterne avec des épisodes plus calmes, presque nonchalants. Le piano ramène le thème du début, et la mélodie à la clarinette est à présent doublée au basson et au violon solo, puis reprise par des cordes luxuriantes. Le thème « rythmé » réapparaît soudainement, dissonant et diabolique, et l'oeuvre culmine en une éclatante coda, brillamment orchestrée.

Fils d'un mariachi et petit-fils d'un musicien traditionnel, Arturo Marquez fut exposé dès sa tendre enfance à divers styles musicaux. Enfant, il déménagea en Basse Californie où il y étudia le violon, le piano et le trombone. Il commence à composer à l'âge de 16 ans et choisit à ce moment de poursuivre l'étude d'un seul de ses trois instruments, le piano. Il étudie la théorie au Conservatoire de musique de Mexico et la composition au Taller de Composición de l'Institut des Beaux-Arts de Mexico avec les compositeurs Joaquín Heras, Hector Quintanar et Federico Ibarra.

Il étudie auprès de Jacques Castérède à Paris, et de Morton Subotnick, Stephen Mosko, Mel Powell et James Newton au California Institute of the Arts. Il a écrit pour des instruments variés: En Clave pour piano, Son a Tamayo pour harpe et bande magnétique (présenté au Congrès mondial de harpe en 1966), Homenaje a Gismonti pour quatuor à cordes et Zarabandeo pour clarinette et piano. Depuis quelques années, il s'inspire de musiques latino-américaines et mexicaines traditionnelles, et utilise des techniques relevant à la fois de la musique savante et de la musique populaire.

Micheline Gagnon, 2010

JOHN ESTACIO (1966 -) BOOTLEGGERS TARANTELLA

Cette œuvre est inspirée du livret de l'opéra *Filumena*, que j'ai écrit en collaboration avec le dramaturge John Murrell. L'opéra raconte la vraie histoire de Filumena Lassandro, jeune femme italienne qui immigra au Canada au début des années 1900, et qui s'établit au Crownsnest Pass en Alberta. Elle fut mariée très jeune, et c'est par cette alliance qu'elle fut impliquée dans un cercle de contrebandiers d'alcool, d'où le titre de la pièce.

Filumena fut encouragée par le bootlegger en chef, Emilio Picariello, à servir de leurre lors des missions de contrebande : en effet, si une femme se trouvait à bord d'une voiture, la police avait moins de soupçons sur le contenu de celle-ci, et ne tirait pas sur la voiture en général. Durant ces « livraisons » à travers les frontières de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et du Montana, Filumena était souvent jumelée avec le fils du bootlegger, Stefano. Malgré son mariage avec Charlie, l'acolyte principal de Picariello, Filumena eut avec Stefano une courte idylle.

Une nuit fatidique, Stefano, envoyé seul en mission, fut atteint par les coups de feu du commissaire de police Stephen Lawson. La nouvelle qu'il avait été probablement tué se propagea rapidement en ville. Sur un coup de rage, Emilio Picariello décida de rendre visite au commissaire qui avait supposément tué son fils, et prit avec lui Filumena comme appât. Une lutte s'en suivit entre Picariello, Filumena et le commissaire, pendant laquelle des coups de feu furent tirés : le commissaire Lawson fut atteint mortellement par une balle.

Picariello et Filumena furent tous deux capturés. Stefano, qui en fin de compte avait été blessé et n'était donc pas mort, supplia Filumena de prendre le blâme pour ce crime. Il lui expliqua que le jury, constitué uniquement d'Anglo-Saxons, se ferait un plaisir de voir Picariello exécuté : or une femme est rarement trouvée coupable de meurtre, et si elle l'était, elle ne serait certainement pas condamnée à la peine capitale. Filumena refusa de prendre le blâme, et par la suite Picariello et Filumena furent tous deux trouvés coupables du crime et exécutés. Filumena Lassandro fut en fait la dernière femme à recevoir la peine de mort en Alberta. Personne ne sait à ce jour ce qui arriva exactement la nuit du meurtre, et qui au juste tira le coup fatal.

Cette ouverture fut écrite avant le reste de l'opéra, et on ne retrouve qu'une partie des ses thèmes dans ce dernier. Le premier des trois thèmes de l'œuvre est une mélodie de caractère folklorique, qui se poursuit en une danse que l'on pourrait entendre lors d'un mariage traditionnel Italien ;

il est également possible que la bande de musiciens sur place aient pris un coup de trop de la boisson des contrebandiers, tout particulièrement la section grave des cuivres... Le troisième thème évoque les éléments passionnels de l'histoire : trahison, amour non partagé, et le désespoir au moment du dénouement tragique des événements. Peu à peu, la musique revient au thème qui avait débuté la pièce.

La *Bootlegger's Tarantella* fut créée par l'Orchestre philharmonique de Calgary en mai 2001, et l'opéra *Filumena* en février 2003 à l'Opéra de Calgary.

Notes de John Estacio

Né en 1966 à Newmarket, Ontario John Estacio est l'un des compositeurs canadiens les plus joués et diffusés. Il a été compositeur en résidence pour l'Orchestre symphonique d'Edmonton, de Calgary et Pro Coro. Plusieurs des œuvres composées pendant ces résidences se retrouvent sur le CD *Frenergy, the Music of John Estacio* (CBC). La trame sonore du film *The Secret of the Nutcracker* lui a valu un prix AMPA. Son plus récent opéra, *Frobisher*, a été créé à Calgary et à Banff en 2007, et son premier opéra, *Filumena*, a été repris cinq fois et filmé pour la télévision.

John Estacio a récemment complété une cantate pour chœur et orchestre et une sinfonietta pour l'Orchestre symphonique de Victoria. Il a également écrit pour les orchestres symphoniques de Vancouver, Toronto, Montréal, le *Manitoba Chamber Orchestra* et le *CBC Radio Orchestra*. Ses œuvres ont été jouées par la plupart des orchestres canadiens, ainsi que par le *Houston Symphony*, *Rochester Philharmonic*, *Fort Wayne Philharmonic* et le *Manila Symphony*. Son œuvre chorale *Eulogies* fait à présent partie du répertoire de nombreux chœurs.

Ses arrangements de mélodies de Sibelius ont été interprétées par Ben Heppner et le *Los Angeles Philharmonic* à Londres et à Paris.

Il réside à Edmonton, en Alberta, et travaille actuellement sur son troisième opéra avec le librettiste John Murrell, Lilian Alling, qui sera présenté par le Vancouver Opera en 2010.

www.johnestacio.com

YOUTH ORCHESTRA OF THE AMERICAS 2009

VIOLIN

EmmaLee Holmes-Hicks, United States, Concertmaster
Yue Sun, United States, Assistant Concertmaster
Ann Fink, United States, Associate Concertmaster
César Aviles, Puerto Rico
Francisco Matos Bittencourt, Brazil
Natalia Cantillano Rojas, Chile
Carolina Castro Gil, Colombia
Adabel Alexandra di Silvestre, Venezuela
José Miguel Echeverría Cardozo, Paraguay
Priscilla Figueriedo Souza, Brazil
Rommel Jesús Fuenmayor, Venezuela
Héctor Hernández, Mexico
René Adán Hernández, El Salvador
Karin Cuéllar, Bolivia
María Jimena Lovón Hidalgo, Peru
Leonardo Mercado Rincón, Dominican Republic
Luisa Neiva de Castro, Brazil
José Luis Ramirez, Mexico
Magdalena Rojas, Argentina
Lucas Santiago Scalamogna, Argentina
Sirius Torijano, Colombia
Francisco Velázquez Salinas, Mexico
Teddy Leo Wiggins, United States
Melissa Amanda Wilmot, Canada

VIOLA

Javier Reyes, Chile, Co-Principal
Nicolás Martín Giordano Pisano, Uruguay, Co-Principal
Juan Manuel Castellanos, Argentina
Simon Gangotena Ortiz, Ecuador
Yunior Lopez Fernández, Cuba
Matthew Maffett, United States
Mario Ricardo Rivera Acosta, Honduras
Nataly do Vale, Brazil
Enrique Felipe Victoria Obando, Perú

CELLO

Abraham Benjamin Feder, United States, Principal
Sarah Julianna Steeves, Canada, Co-Principal

Alvaro José Angulo Julio, Colombia
Diana Flores Barquero, Costa Rica
Andrea Beltran Landers, Peru
Edvany Klébia Silva, Brazil
Miguel Angel Vasquez Lopez, Panamá

DOUBLE BASS

Benjamin Harris Ladron de Guevara, Mexico, Principal
Andrea Mia DeMarcus, Puerto Rico, Co-Principal
Rodrigo Beccera Ibáñez, Chile, Co-Principal
Ángela Viviana Contreras Reyes, Colombia
Kathryn Crandall Schulmeister, United States
Claudia Silva Do Amaral, Brazil

FLUTE

Dante De Simone, Argentina
Cristian Manuel Guerrero, Colombia
Adam Eccleston, United States

OBOE

André Cusicanqui Loayza, Bolivia
Luis Miguel De León Castillo, Guatemala
Bruno Hernández Romero, Mexico

ENGLISH HORN

Bruno Hernández Romero, Mexico

CLARINET

Guillermo Alberto Marín Rodríguez, Colombia
Ana Catalina Ramírez Castillo, Costa Rica
Brian Bodo Viliunas, United States

BASSOON

Julia Harguindey, Canada
Sean Thomas Maree, United States
Renato Santos Perez y Perez, Brazil

FRENCH HORN

Jonathan Enrique Concha Marmol, Colombia
Lauren Hunt, United States
Emily Wozniak, United States
Susana Jiménez Medrano, Costa Rica

TRUMPET

Lacey JaRae Hays, United States
Bruno Luiz Lourensetto, Brazil
John Ender Medina Castañeda, Venezuela

TROMBONE

Jhon Wilson González Castrillon, Colombia
Adam Daniel Jones, United States
Andrés Felipe Lopera Gómez, Colombia

TUBA

Cornel Todeasa, United States

TIMPANI

Leonardo Mandujano Madariaga, Chile

PERCUSSION

Gustavo Adolfo Muñoz, Venezuela
Joaquin Enrique Peréz Argentina
Maximiliano Sabetay, Uruguay

HARP

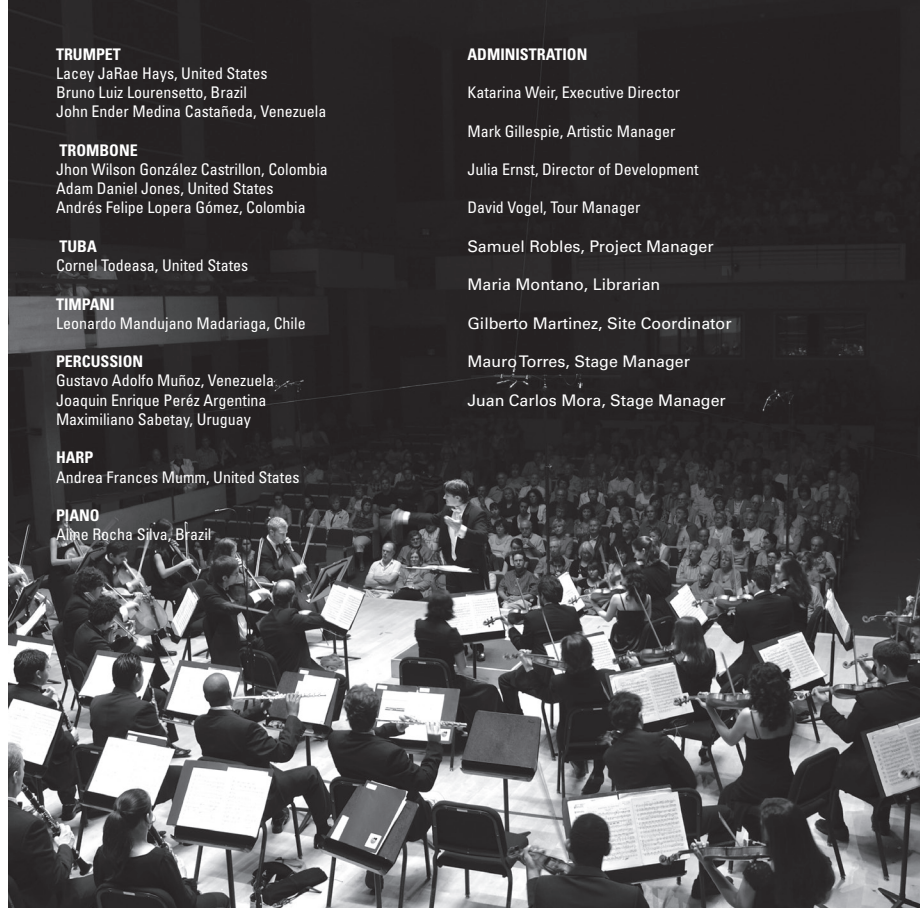
Andrea Frances Mumm, United States

PIANO

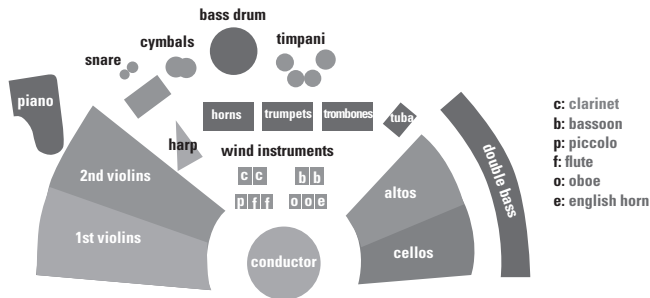
Alme Rocha Silva, Brazil

ADMINISTRATION

Katarina Weir, Executive Director
Mark Gillespie, Artistic Manager
Julia Ernst, Director of Development
David Vogel, Tour Manager
Samuel Robles, Project Manager
Maria Montano, Librarian
Gilberto Martinez, Site Coordinator
Maurq Torres, Stage Manager
Juan Carlos Mora, Stage Manager

ORCHESTRA LAYOUT - PLAN DE L'ORCHESTRE

recorded in / enregistré en
DXD extreme resolution
24BITS 352kHz

RECORDING EQUIPMENT - SYSTÈME D'ENREGISTREMENT

The recording was done with only two Schoeps M-222 tube microphones connected to a tubed preamplifier and linked directly to a DCS 905 analog to digital converter with a 352kHz DXD resolution. A DCS Scarlatti clock and a Pyramix Mykerinos recorder completed the recording arsenal.

Cet enregistrement a été réalisé au moyen de seulement deux microphones à tubes Schoeps M-222 jumelés à un préamplificateur à tubes relié directement à un convertisseur analogique-numérique DCS 905 avec une résolution DXD 352kHz. Une horloge DCS Scarlatti et une enregistreuse Pyramix Mykerinos complétaient le système d'enregistrement.

CREDITS - REMERCIEMENTS

YOA's performance at Domaine Forget was made possible by the generosity of Hilda and Arturo Brillembourg, and grants from the following:

La représentation de l'Orchestre des Jeunes des Amériques a été rendu possible grâce à la générosité de Hilda et Arturo Brillembourg ainsi que par les subventions des organismes suivants:

Canada Council
for the Arts

Conseil des Arts
du Canada

MID ATLANTIC
ARTS FOUNDATION

NATIONAL
ENDOWMENT
FOR THE ARTS

PRODUCTION FIDELIO MUSIQUE

ARTISTIC DIRECTION / DIRECTION ARTISTIQUE

JEAN-PASCAL HAMELIN

DIRECTION / RÉALISATION **ANNE-MARIE SYLVESTRE**

SOUND ENGINEERING AND MASTERING / PRISE DE SON

ET MATRIÇAGE **RENÉ LAFLAMME**

RECORDED LIVE / ENREGISTRÉ EN CONCERT

SALLE FRANÇOYS-BERNIER DU DOMAINE FORGET

ST-IRÉNÉE, QUÉBEC, CANADA, AUGUST 1ST / 1ER AOÛT 2009

GRAPHICS / GRAPHISME **MICHEL BÉRARD**

PHOTO **JEAN-PASCAL HAMELIN MICHEL BÉRARD**

PHOTOS RECORDING / ENREGISTREMENT **MICHEL BÉRARD**

FRENCH TEXTS / TEXTES FRANÇAIS

MICHELINE GAGNON & JOHN ESTACIO

TRANSLATION / TRANSLATION **AUDE LE DUBÉ**

THANKS TO - REMERCIEMENTS:

Jean de la Durantaye, Yves St-Laurent, Mark Gillespie, Nina Weir, Maria Montano, Gilberto Martinez, Édith Allaire, Guy Carmichael, Ginette Gauthier, David J. Steven (DCS) and the whole team of / et toute l'équipe du Domaine Forget.

VOLUME ADJUSTMENT - AJUSTEMENT DU VOLUME

To appreciate this CD to its full potential we recommend raising your volume control. By opposition to commercially available CDs it was recorded at a low enough level to assure that no clipping occurs. The volume has not been normalized and/or compressed.

Pour apprécier cet enregistrement à sa juste valeur, nous recommandons de hausser le volume. Contrairement à la plupart des disques commerciaux, ce disque a été enregistré sans aucune compression, à un niveau suffisamment bas pour préserver la gamme dynamique complète de l'interprétation en évitant toute saturation.

XTRACTHD

Xtract HD is a four step, no compromise process, designed to create the most natural and realistic sounding high definition CDs!

The Xtract HD process relies mainly on the fact that a computer is not an audio instrument and therefore far from being musical. By getting rid of most computer processes and external hash, Fidelio gets you closer to the real recording session, restoring stereo spread, spatial positioning, preserving hall characteristics and the timbre of each instrument.

1. **Virtually Digital Free** process from the recording to the final product.
2. **Real Stereo** image captured by a real stereo microphone technique.
3. **PPE** (Pure Power Energy) All low signal recording equipment is battery powered. All electrical current is cleaned by Shunyata, Vibex filters and Shunyata Anaconda power cables. RFI (Radio Frequency Interference) and other sound deteriorating culprits are eliminated at the source.
4. **Direct Recording Hi-End Encoding** system with 24-bit/352kHz DCS A to D converter, real time bit per bit encoding system, without downsampling. No artificial harmonics added. Music is preserved.

FIDELIO

FIDELIO MUSIQUE INC.
7172 rue Fabre
Montréal (QC) H2E 1T1
514-273-4825

www.fideliomusique.com
info@fidelioaudio.com

ONLY THE MUSIC

NO COMPROMISE

The *dCS* Scarlatti Digital Playback System

Our design philosophy in building Scarlatti was to use our 21 years of experience to deliver the best digital playback components in the business without compromise.

For people who are serious about their music, Scarlatti is like no other system on the planet, setting new standards in audio transparency and leaving the listener with only the music.

dCS

ONLY THE MUSIC

www.dcsLtd.co.uk

