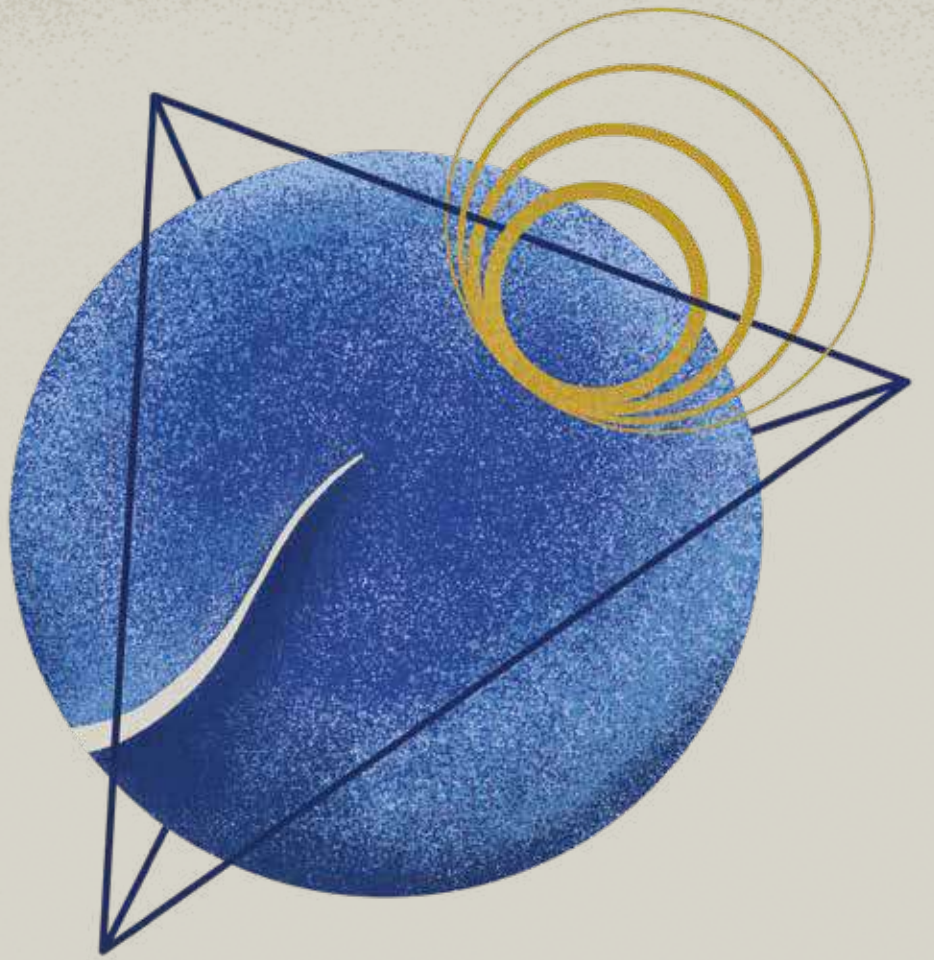

RESONANCE • STICK&BOW

MUSIC FOR MARIMBA & CELLO

THE ENCOUNTER BETWEEN TWO PEOPLE, TWO CONTINENTS, TWO INSTRUMENTS, TWO ERAS.

Rediscovering the classics through a continuous musical search. In this creative process, we not only challenge the limits of our instruments and those arising from their own history, but our own as musicians, arrangers and interpreters in the 21st century.

A marimba and a cello.

Each with their own distinct traditions: one from Europe and one from Central America, brought together thanks to hundreds of years of musical evolution.

Resonance strives to transcend traditions without losing their essence, through original arrangements for this unconventional chamber ensemble.

This album explores a wide palette of repertoire, colors, styles and approaches, sometimes by imitation, sometimes by the use of unusual techniques, but always in resonance to each other's traditions and to our musical pasts.

Each of the pieces recorded here tells a story of passion: we are passionate about their histories, their challenges, their unusual circumstances. With Resonance, our goal is to share this passion and to contribute to the rich legacy of these invaluable works of art; to show how the art of music-making is always evolving, always in perpetual motion.

LA RENCONTRE ENTRE DEUX PERSONNES, DEUX CONTINENTS, DEUX INSTRUMENTS, DEUX ÉPOQUES

L'évolution d'un style passe par la recherche d'un nouveau langage. Il s'agit pour nous de redécouvrir les classiques à l'aide de nos instruments et de leurs possibilités techniques : de défier les genres, d'aller au-delà des limites de nos instruments, de sortir des rails de leur histoire et par la même occasion, de nous défier nous-même.

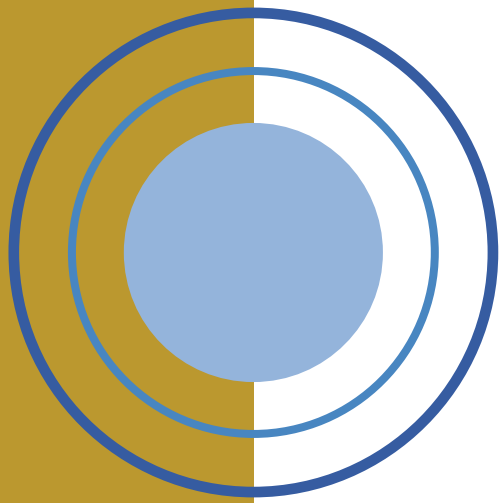
Un marimba et un violoncelle.

La rencontre entre deux cultures : la forte tradition européenne et le riche folklore d'Amérique Centrale. L'alliance de l'énergie de la percussion et du lyrisme des cordes.

Resonance tente de transcender les traditions sans en perdre leur essence, par le biais d'arrangements originaux pour cette formation surprenante. Nous explorons une palette très large de répertoire, de couleurs, de styles et d'approches, parfois par imitation, parfois à l'aide de techniques inhabituelles, mais toujours à l'écoute de la tradition de l'autre.

Nous avons abordé avec passion chacune des pièces de cet album, leur histoire, leurs difficultés. Avec Resonance, nous voulons partager cette passion, partager notre histoire. Nous voulons apporter notre contribution à la longue histoire de ces magnifiques œuvres et témoigner que la musique continue, encore et encore à se renouveler.

The energetic duo Stick&Bow was formed by the encounter of Canadian marimba player Krystina Marcoux & Argentinian cellist Juan Sebastian Delgado in the vibrant city of Montreal. Classically trained musicians, they strive to present a wide spectrum of musical styles, ranging from rock to gypsy-jazz, Baroque or tango. Their eclectic repertoire features original arrangements of some of the most celebrated works in history, showing the potential of their instruments combined. In their creative process, they unite musical narration with humour and storytelling in which the powerful arrangements for cello & marimba transform the listening of familiar works in refreshing and unexpected ways. Stick&Bow is also strongly committed to the music of our time, commissioning works that are daring yet accessible from composers such as Luis Naon, Camille Pépin, Luna Pearl Woolf, Jason Noble & Marcelo Nisinman.

First-prize winner at the Latin-American cello competition (2008), Juan Sebastian holds a Doctoral degree in cello performance from McGill University and Krystina, first-prize winner of the OSM competition (2012), holds her PhD from the Conservatoire national supérieur de musique de Lyon. Their music has brought them to share magical moments from Banff to Colombia, passing by Armenia, Italy, the USA, Ecuador, France and two extensive Canadian tours in 2019 & 2020 as “Emerging Artists” of Jeunesses Musicales du Canada.

Juan Sebastian plays a Charles Bailly 1936 cello.

C'est sous le charme de la vibrante ville de Montréal que s'est formé le duo Stick&Bow, par la rencontre entre deux jeunes musiciens passionnés, énergiques et complémentaires. Tous deux issus d'une formation classique, la Canadienne Krystina Marcoux et l'Argentin Juan Sebastian Delgado s'unissent pour pouvoir présenter un large éventail de styles musicaux, allant du rock au jazz manouche ou du Baroque au tango. Par le biais d'arrangements originaux, leur répertoire éclectique présente certaines des œuvres les plus célébrées de l'histoire, tout en transformant leur écoute par la combinaison originale entre marimba & violoncelle. Stick&Bow défend fermement la musique d'aujourd'hui et enrichit le répertoire de leur formation inusitée par le biais de la commande de nouvelles œuvres. Il souhaite présenter des créations audacieuses et accessibles grâce à l'écriture de compositeurs tels que Luis Naon, Camille Pépin, Luna Pearl Woolf, Jason Noble & Marcelo Nisinman.

Premier prix de la Latin-American cello competition (2008), Juan Sebastian détient un doctorat de l'université McGill. Krystina, premier prix du Concours de l'OSM (2012), a obtenu son PhD au Conservatoire national supérieur de musique de Lyon. Grâce à la musique, ils ont eu la chance de partager des moments uniques de Banff à la Colombie, en passant par l'Arménie, l'Italie, les États-Unis, l'Équateur, la France et deux tournées canadiennes significatives en 2019 & 2020, en tant que " jeune artiste émergent" des Jeunesses Musicales du Canada.

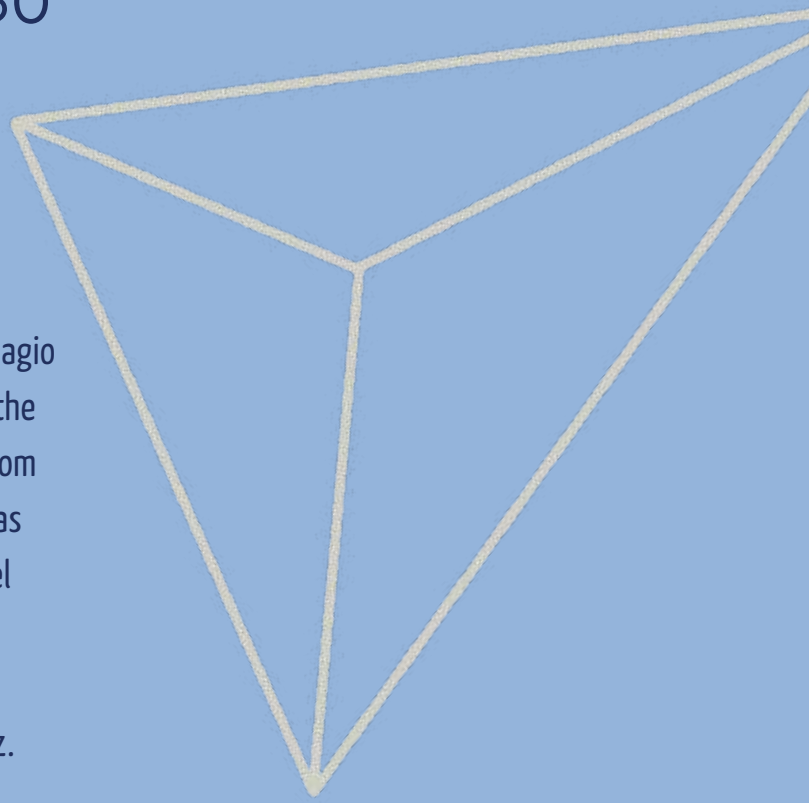
Juan Sebastian joue un violoncelle Charles Bailly de 1936.

ADAGIO & PRELUDE
JOHANN SEBASTIAN BACH | 1685-1750

ARR. STICK&BOW

A composer that requires no introduction, Bach's compositional approach has impacted composers and musicians across centuries and musical styles. Resonance's diverse musical program reflects the breadth of his impact with works by composers who were highly influenced by Bach's writing. A combination of two separate works, the first movement, Adagio is a direct transcription from the Sonata for viola da gamba in D Major, BWV 1028, in which the marimba plays the harpsichord part. The second movement, however, is an arrangement from the Prelude in D Major, BWV 850, in which the cello plays an ostinato bass line, also known as a "walking bass", while the marimba swings the melodic line. Inspiré du talent exceptionnel d'improvisateur et de la maitrise des rythmiques contrapuntiques de Bach, le deuxième mouvement, tiré de l'incontournable « Clavier bien tempéré », se veut une interprétation actuelle du riche langage musical du Maître de Leipzig, faisant le lien entre classique et jazz. Dans cet arrangement, nous tentons de mettre en valeur ces qualités éminentes par deux mouvements contrastants, l'un délibérément interprété dans le style « d'époque » et l'autre entraîné dans un swing échevelé pour démontrer le lien entre les époques.

LOVE ME OR LEAVE ME
WALTER DONALDSON I 1893-1947
& NINA SIMONE I 1933-2003

ARR. STICK&BOW

Bach had a decisive influence on the work of American singer-songwriter Nina Simone. Classically trained, Simone aspired to be a concert pianist but, being a black female musician in a harsh social time, her career followed a different path and she became one of the most unique voices in jazz music. In 1957, after playing a concert at Carnegie Hall, Simone wrote to her parents: “I am finally at Carnegie Hall, but I am not playing Bach.” The year after that, Simone recorded her debut album, Little Girl Blue, in which she featured her own arrangement of the song Love Me or Leave Me, originally written by Walter Donaldson in 1928, with lyrics by Gus Khan. Simone’s version of this song is completely immersed in Bach’s contrapuntal compositional style, in which she breaks free by developing a whole improvised fugue in the middle of the tune. Dans ses propres indications sur les Inventions pour clavier seul, BWV 772–801, Bach écrit : «…surtout un style de jeu cantabile doit être atteint, ce qui nécessite une forte compréhension compositionnelle ». Il nous est facile de croire que c’est exactement ce que fait Nina Simone en s’appropriant une invention de Bach et en l’intégrant à ce standard jazz. Bien des années plus tard, nous sommes d’accord pour dire qu’elle n’a pas seulement atteint un style cantabile et un gout unique pour la composition, mais qu’elle a également ouvert un univers musical encore inconnu et inimaginé avant elle.

FANDANGO
LUIGI BOCCHERINI | 1743-1805

ARR. STICK&BOW

Boccherini's idiosyncratic musical style was shaped by his rare instrumental virtuosity and by absorbing foreign musical languages into his music, particularly from Spain, where he spent most of his life. The quintet No. 4 in D major features an original fandango movement, a traditional Spanish folk dance that was highly popular in Boccherini's day. Its expressive force lies in the ambiguity between a ternary and a binary meter structure. The musical material unfolds through different variations, where Boccherini asks for quasi-improvisatory and rather uncommon virtuosic techniques, such as playing castanets on the cello to vividly evoke the essence of the dance. La partition est largement respectée pour garder l'intensité de la danse. Marimba et violoncelle se partagent les cinq voix de la pièce originale sans en perdre ni l'essence rythmique ni le groove, deux éléments fondamentaux dans l'interprétation de cette pièce. Dans cet arrangement d'une œuvre classique, la magie de Boccherini passe par son instrument de prédilection, le violoncelle, tout en valorisant les talents d'adaptation des deux musiciens : au climax de la pièce, le marimba joue les quatre voix du quatuor à cordes et le violoncelle devient un instrument de percussion.

ENTRE ARRAYANES
PACO DE LUCÍA | 1947-2014

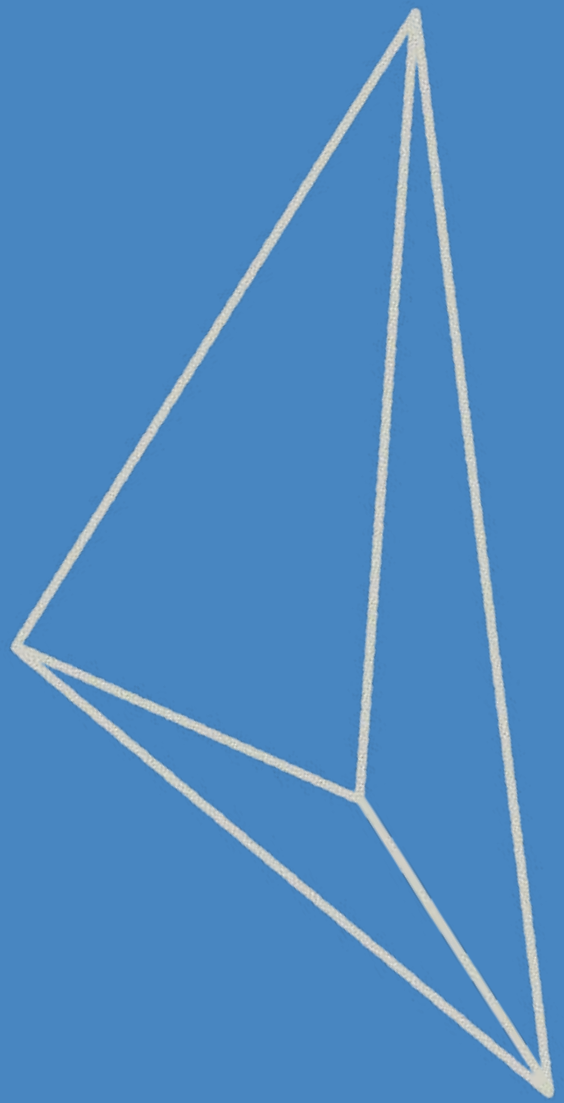
ARR. STICK&BOW

Guitar music has historically been associated with Ibero-America and Spain. Paco de Lucia's contribution stands as a unique case of pushing the limits of this versatile instrument. A virtuoso performer and composer, de Lucia helped disseminate the art of flamenco music internationally and went further, like Piazzolla, by including elements of jazz and classical music to expand its traditional borders. Like Boccherini's quintet, Entre Arrayanes is a fandango, here written for two guitars. Though Boccherini's and de Lucia's works are fandangos, they naturally differ in style and overall design, reflecting the use of this folk dance in both classical and flamenco music, making the process of arranging both challenging and creative. Comment amener un marimba et un violoncelle à capter l'essence, les couleurs et les rythmiques précises des guitares flamencas ? Impossible ? Cet arrangement est l'un des plus défis les plus intimidants de cet album. Nous nous sommes éloignés de la partition pour créer des effets en nous inspirant de la sonorité des guitares. Nous avons élargi nos techniques instrumentales en y intégrant, par exemple, les sonorités du taconeo et des palmas, rythmes des talons et des mains dans la danse flamenca. Le violoncelle utilise de manière originale des techniques de guitare et l'archet devient presque secondaire dans cette version revue de l'œuvre du grand Paco.

ROMANIAN FOLK DANCES
BÉLA BARTÓK | 1881-1945

ARR. STICK&BOW

En 1930, Bartók écrivit sa Cantate Profane, une œuvre qui exprimait sa profonde inquiétude face à la montée du fascisme et à la domination de la musique allemande en Europe. Fervent défenseur de la tradition populaire des régions méconnues, craignant de voir ces traditions disparaitre, il consacra sa vie à mettre en lumière le patrimoine musical oublié et menacé par les civilisations urbaines. Profondément influencé par ses recherches ethnomusicologiques, il développa sa propre écriture, dont le style est une synthèse intime du modernisme et du romantisme tardif, ainsi que de gammes, rythmes et harmonies empruntés aux idiomes populaires. Written in 1915, the Romanian Folk Dances is a set of six miniature-like short pieces for solo piano, based on folk tunes from Transylvania. Based on the version for violin and piano, the arrangement for cello and marimba only features the first three movements, which are in contrasting characters and moods. In the second movement, Brâul, the marimba plays a groovy klezmer-like motif while the cello ornaments the melody. In the following one, Topogó, the marimba is played with bows only to create an earthy sound, while the cello sings a forgotten tale.

TZIGANE
STÉPHANE GRAPPELLI | 1908-1997
DAVID GRISMAN | 1945 -

ARR. STICK&BOW

En 1934, le violoniste Stéphane Grappelli et le guitariste Django Reinhardt fondent, à Paris, le Quintette Hot Club de France, donnant ainsi naissance au gipsy-jazz ou jazz manouche. Grappelli développe un style de jeu unique en intégrant au jazz le violon, encore peu utilisé dans ce genre musical. Il collabore avec des musiciens d'horizons très différents et réalise des centaines d'enregistrements avec des artistes tels que Duke Ellington ou Yehudi Menuhin. Notre arrangement est inspiré de son Medley enregistré avec le mandoliniste David Grisman, dans lequel les deux musiciens s'inspirent de la tradition populaire des Romani, une communauté gitane installée en Europe de l'Est depuis des siècles et riche d'une très forte tradition musicale. Inspired by this tune, particularly in the first movement Tzigani, our arrangement explores both instruments in unconventional ways. The first section is directly derived from the original tune with a clearly distinguishable gypsy melody, idiomatic embellishments and virtuosic cadence-like runs. In the rhythmic section, the marimba plays on the resonators to bring a percussive texture and the cello uses the "chop" technique, which originally comes from fiddle music.

FÜNF STÜCKE IM VOLKSTON
ROBERT SCHUMANN | 1810-1856

ARR. STICK&BOW

Selon le critique Zoran Minderovic, la production musicale de Schumann « a atteint l'union insaisissable de la musique et de la poésie, défini comme le but ultime de l'art chez les artistes romantiques ». Dans les Fünf Stücke im Volkston, pièce en cinq mouvements contrastés pour violoncelle et piano écrite en 1849, Schumann puise son matériau musical dans la tradition populaire allemande. In this revised transcription of the first two movements, the marimba plays the piano's score while the cello plays the original part, with minor alterations to better adjust to the marimba's sound. The first piece, subtitled "Vanitas Vanitatum", tells the story of a drunken soldier and is based on a poem written by Schumann's contemporary, Johann Wolfgang von Goethe. It is a rhythmic and sarcastic movement, with sudden changes in character and mood, perhaps like Schumann's own imaginary characters, Florestan (the embodiment of his passionate side) and Eusebius (his dreamy side). The second movement, Langsam, is a heartwarming, lied-like lullaby, in which the voice of the romantic composer is clearly heard.

FOLK SUITE
JASON NOBLE | 1980 –

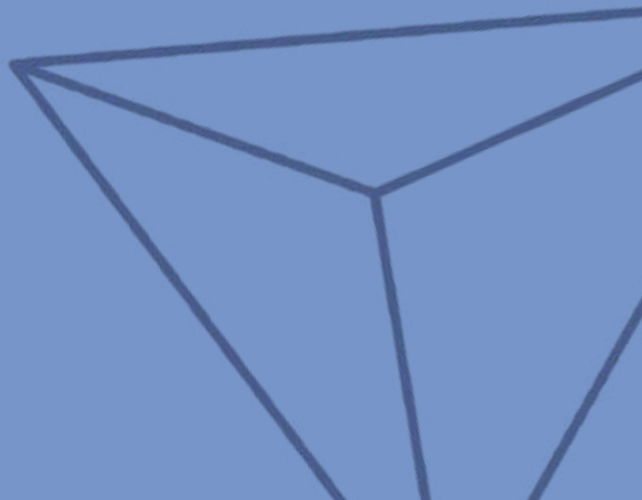
FOR/POUR STICK&BOW

Étroitement liée à « l'identité régionale », la musique populaire donne la parole à des vies singulières et des lieux parfois mystérieux. De nombreuses personnes ressentent des liens puissants avec leurs traditions et il n'est pas rare que la musique traditionnelles d'autres peuples nous touche par sa sincérité désarmante. Si les compositeurs classiques s'en inspirent depuis longtemps et incorporent parfois des mélodies folkloriques dans leurs œuvres, comme Schumann, certains aspects clés de l'interprétation échappent complètement à la notation classique conventionnelle ; en d'autres termes, il est très difficile d'annoter la magie de ce genre. Folk Suite presents an attempt to do just that, emulating not just particular melodies, modes and rhythms, but also the vast range of tones and timbres, the nuances of narrative delivery, the intricate ornamentation, the push and pull of time. Contemporary notational techniques offer new ways of capturing such idiosyncrasies, and the cello and marimba, instruments not normally associated with Canadian folk music, are ideally suited to conveying them. Written for Stick&Bow in 2019, Folk Suite specifically draws upon the folk traditions of Newfoundland and Labrador, the composer's home province. Each of its six miniatures attempts to capture a different aspect of these rich traditions, emulating both instrumental and vocal genres with two unconventional instruments.

INVIERNO PORTEÑO
ASTOR PIAZZOLLA | 1921-1992

ARR. STICK&BOW

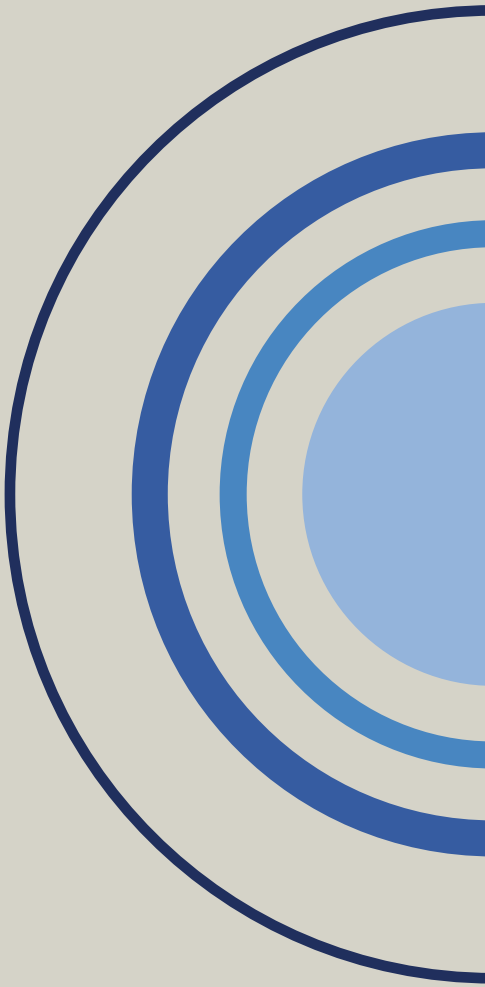
Revolutionary Argentine composer and virtuoso bandoneon player, Astor Piazzolla, infused the tango with foreign influences, particularly classical and jazz traditions, developing as a result a highly personal style known as Nuevo Tango. One of the most celebrated works from his repertoire, Las cuatro estaciones porteñas is inspired by the lively metropolis of Buenos Aires, the capital of Argentina and of the tango. Invierno, the winter season, finds power in both its rhythmic force and its contrasting melodic sections; lyrical and nostalgic, like Gardel's emblematic voice as opposed to blazing and raw sounds such as Stravinsky' rhythmic intensity. This work clearly shows the influence of Bach's contrapuntal genius embedded within Piazzolla's distinctive yet universal musical language. Depuis ses débuts, l'arrangement de pièces traditionnelles est au cœur du développement du tango. Piazzolla était lui-même un grand arrangeur et il a enregistré des centaines de tangos traditionnels. Dans cette même ligne historique, nous avons relevé le défi de transcrire à notre tour pour notre duo une pièce originale pour quintette. Tout en gardant certains éléments et sections fondamentales de la pièce originale, comme la cadence pour piano et les ornementations baroques, le marimba et le violoncelle se déguisent pour réinterpréter, et peut-être danser, un tango à la manière de Piazzolla.

À GENNEVILLIERS
LOUISE JALLU | 1994 -

ARR. LOUISE JALLU

Louise Jallu, a 25-year-old Parisian composer and bandoneon player, is developing a distinctive compositional style by combining elements from the tango tradition with contemporary practices. À Gennevilliers is dedicated to the Conservatoire de Gennevilliers where she started learning the bandoneon when she was just 5 years old. This work, arranged for Stick&Bow by the composer, is injected with fresh musical elements and material not commonly used in tango music: a lyrical solo cadenza for the cello, jazzy harmonies and a freely improvised rhythmic section. As musicologist Ramon Pelinsky wrote, the nomadic tango is a tango without borders and it could well be argued that Jallu's music continues the musical evolution of this complex and unique musical genre. À Gennevilliers est basée sur deux sections contrastantes, à l'image de la structure rythmique et mélodique des viejo tangos. Violoncelle et marimba se partagent la voix nostalgique des tangos traditionnels dans un registre de baryton d'une force émotionnelle surprenante, où jeunesse et maturité se confrontent dans une écriture puissante.

CELLO SONATA: II. ALLEGRO
DMITRI SHOSTAKOVICH | 1906–1975

ARR. STICK&BOW

Suivant les traces de l'écriture symphonique de Beethoven, le compositeur russe Dmitri Shostakovitch développe une production comprenant de la musique de scène, de film, des opéras et certaines des symphonies les plus puissantes jamais écrites. Très personnelle, sa musique reflète ses luttes intérieures, devenant la voix ultime de l'expression de soi. Composée en 1934, pendant une période de trouble émotionnel lié à un l'intrusion d'un amant dans son mariage, la sonate pour violoncelle et piano est une œuvre d'une force expressive exceptionnelle. The featured movement, Allegro, is a short and extremely energetic piece in which an ostinato pattern is relentlessly repeated and contrasted with articulated musical phrases including drastic dynamic changes. Here, the marimba plays the piano score and this transcription works impressively well, because it brings along a more percussive, articulated and even strident sonority, very typical of Shostakovich's symphonic music. As a resonance to Radiohead's music, both Dmitri Shostakovich and Thom York, the frontman of the British band, wrote these pieces at the age of 28. This may explain the relentless power in their music and the search for a voice within the noise, as a music of rebellion but music nonetheless.

PARANOID ANDROID
RADIOHEAD | 1985 –

ARR. BEN DUINKER & STICK&BOW

Quand on songe au lien entre la musique classique et le rock, on pense généralement à Beethoven, influence incontournable dans l'histoire de la musique occidentale. La force exaltante de ses symphonies a probablement inspiré le rock symphonique des années 60, à commencer par l'album emblématique Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, mais aussi des groupes tels que Pink Floyd, YES ou encore King Crimson. Formé en 1985, le groupe de rock progressif Radiohead a su développer un son unique en combinant harmonies complexes, textures instrumentales et textes sombres et existentiels. Tirée de l'album O.K. Computer (1997), Paranoid Android est, au même titre que l'album, considérée par beaucoup comme conceptuelle. Despite EMI viewing it as uncommercial and difficult to market, the album sold more than 7 million units worldwide and won a GRAMMY as Best Alternative Music Album. The arrangement for cello and marimba explores different timbres and textures, including surprising electric guitar sounds, and offers rich and powerful sonorities. Renowned music critic Alex Ross wrote, "through the years, many bands have thrown bits and pieces of jazz and classical into their mix. The Beatles were by far the best at this kind of genre assimilation. Lesser psychedelic and prog-rock bands turned orchestral crescendos and jazz freak-outs into another brand of kitsch. But Radiohead's classical complexity isn't pasted on the surface; it's planted at the core."

REMERCIEMENTS / THANKS TO :

Adams Percussion, Vibrawell, Olivier Pérot, Wilder & Davis
FACTOR, Conseil des arts du Canada / Canada Council for the Arts
Jason Noble, Louise Jallu, Bavela, Katy Lafavre, Richard Saad
Jeunesses Musicales du Canada
Evertjan Janssen & Inge Wiersema
Café Résonance / Resonance Cafe
Barbara Scales @ Lattitudes45arts

ÉQUIPE / TEAM :

Stick&Bow • Krystina Marcoux & Juan Sebastian Delgado
Executive producer • Martha de Francisco
Music Producer / Réalisation musicale • Luna Pearl Woolf
Recording engineer / ingénieur, Master & Mixing / Mixage • Jack Kelly
Assistant recording engineer / Assistant à l'enregistrement • Patrice Pruneau
Photos • Annie Éthier
Album Design / Design de l'album • Megan Green @ Abracazebra
Texts / Textes • Stick&Bow & Suzanne Assénat
Recorded at / Enregistré au • Studios Piccolo

www.stickandbow.com | stickandbow@gmail.com

FACTOR Canada

This project is funded in part by FACTOR, the Government of Canada and Canada's private radio broadcasters.
Ce projet est financé en partie par FACTOR, le gouvernement du Canada et les radiodiffuseurs privés du Canada.

Canada Council for the Arts | Conseil des arts du Canada

We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts
Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien

leaf music™

℗ 2019 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.

RESONANCE • STICK&BOW

MUSIC FOR MARIMBA & CELLO

1-2	JS BACH Adagio & Prelude
3	NINA SIMONE & W. DONALDSON Love Me or Leave Me
4	LUIGI BOCCHERINI Fandango
5	PACO DE LUCÍA Entre Arrayanes
6-8	BÉLA BARTÓK Romanian Folk Dances
9	S. GRAPPELLI & D. GRISMAN Tzigane
10-11	ROBERT SCHUMANN Stücke im Volkston
12-17	JASON NOBLE Folk Suite
18	ASTOR PIAZZOLLA Invierno Porteño
19	LOUISE JALLU À Gennevilliers
20	DMITRI SHOSTAKOVICH Cello Sonata: II. Allegro
21	RADIOHEAD Paranoid Android