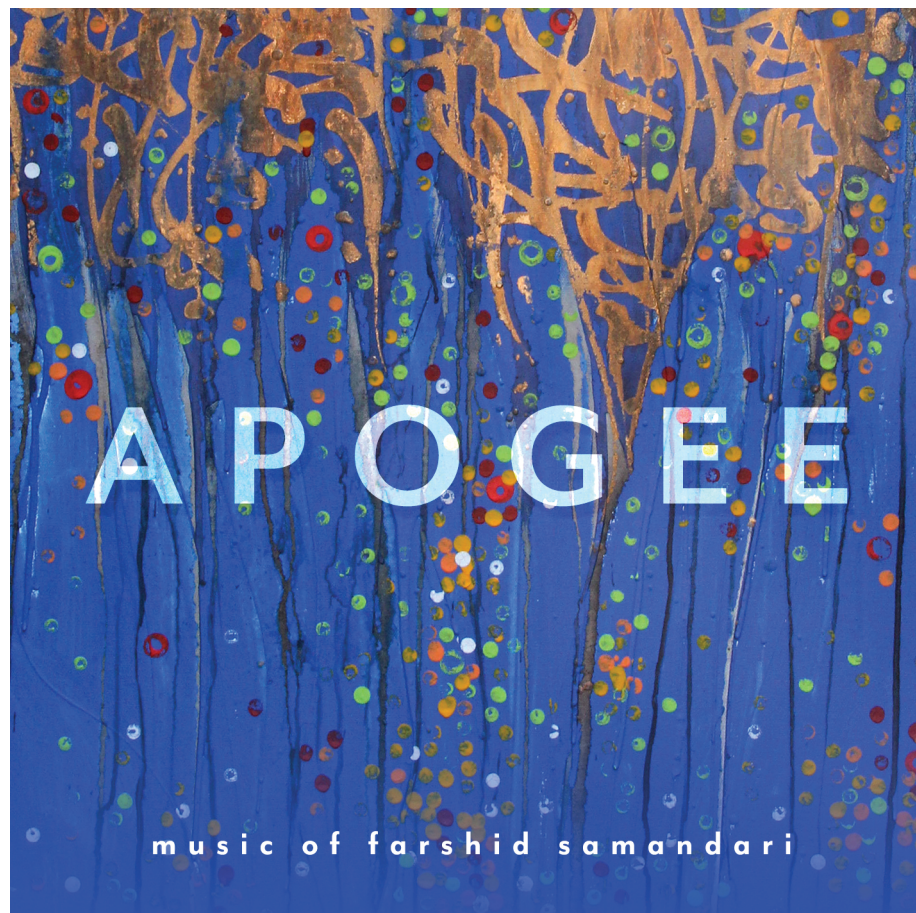

APOGEE

music of farshid samandari

1	AUTUMN NIGHTFALL (2013)
<i>Mark Takeshi McGregor, flutes/flûtes;
Ariel Barnes, cello/violoncelle; Brian Nesselroad, percussion</i>	11:30
2	APOGEE (2005)
<i>Mark Takeshi McGregor, flute/flûte</i>	7:23
3	COMING HOME (2010)
<i>Mark Takeshi McGregor, flute/flûte; Brian Nesselroad, percussion</i>	12:05
4	NUCLIDE (2014)
<i>Mark Takeshi McGregor, flute/flûte</i>	16:01
5-7	FROM FIRE TO WATER (2015)
<i>Onyx Trio (Mark Takeshi McGregor, flute/flûte; Marcus Takizawa, viola/alto;
Joy Yeh, harp/harpe), Brian Nesselroad, percussion</i>	
	FIRE	6:20
	FROM FIRE TO WATER	9:31
	WATER	4:29

APOGEE

Music of Farshid Samandari

Since arriving in Canada from Tehran in 2001, composer Farshid Samandari has become a mainspring of the Western Canadian music scene, acquiring his doctorate of music in 2014 and, in 2013, becoming composer-in-residence for the Vancouver Inter-Cultural Orchestra — a position that has allowed him to build bridges with musicians and artists all over the world, and help make Vancouver the intercultural hub that it is.

While this album is primarily focused on Samandari's chamber music, it provides an excellent overview of those things that inform his work in general: Persian classical music and literature, Japanese Noh theatre, European avant-garde, even physics. The confluence of these seemingly disparate sources fuels his unique voice and inspires his personal

maxim, "Unity in Diversity." Moreover, each piece is deeply autobiographical. Exile, wandering, the search for a home (both physical and spiritual), and the triumph over adversity are all recurring themes. To this end, the flute takes on a particularly important role in this album: it is the artist's voice, it is the listener's guide through unfamiliar landscapes, and it is the bridge that connects old and new worlds.

Autumn Nightfall (2013) was written especially for cellist Ariel Barnes, flutist Mark McGregor, and percussionist Brian Nesselroad for a concert presented by Vancouver Pro Musica in 2013. The musical work takes its inspiration from a famous haiku by Matsuo Basho (1644 - 1694):

*On this road
Where nobody else travels
Autumn nightfall.*

Throughout the opening of *Autumn Nightfall*, pitched gongs, double-stop drones, and vocal effects in the flute part establish the chilly solitude evoked by Basho's words, while a contrasting section of driving rhythms suggests the thrill of adventure. Samandari very consciously juxtaposes music that is intricately "ancient" in spirit with sonorities that are more "modern", creating initial clashes between old and new. The composer then "attempts to bridge the chasm, proposing a peaceful unity to this paradox."

Apogee (2005) for solo flute is the first major collaboration between Samandari and flutist Mark Takeshi McGregor. In the composer's words, *Apogee* tells of a journey "from innermost earth to utmost orbit" — but in

keeping with Samandari's love of contrasts, this futuristic sojourn is described with ancient tools. *Apogee* borrows from classical Persian scales and modes — specifically "four tempered gushehs (short phases) which mold a new maqam (longer melody)." The flute itself constantly morphs between states: at one moment it is a virtuosic exponent of contemporary utterances; at another it hauntingly evokes the sound world of the Persian ney (wooden end-blown flute).

Like *Autumn Nightfall*, the inspiration behind Samandari's duo for flute and percussion, **coming home** (2010), is literary — in this case, "The Song of the Reed Flute" from the prologue of *Masnavi* by the great Sufi poet, Rumi (1207 - 1273). Samandari identifies four main sections in *coming home*:

"the nostalgic memory of eternal past, unwilling exodus, arduous homecoming, and ultimate arrival." The flute and percussion writing throughout this piece is among Samandari's most impassioned, driven by Rumi's powerful text:

"My wailing is heard in every throng, in concert with them that rejoice and them that weep."

Nuclide (2014) is Samandari's second solo flute work, building on both Apogee's scope and virtuosity. The initial inspiration was, in fact, the nuclide — "a distinct atom with its static protons and fast moving electrons that can easily evolve from one form to another." To this end, the flute blurs from conventional sound to extended sound, or often from one extended technique to another. Harmonics, whistle tones, and multiphonics form the

groundwork of softer, febrile passages while flutter tonguing and overblown attacks punctuate the more bellicose moments.

From Fire to Water (2015), in the composer's words, "delves into the human psyche. It depicts one's journey from a fiery self to a calm, soothing character." In the spirit of Samandari's interest in pitting tradition against modernity, the work's three movements allude to Persian modal music from various eras while being scored for the rather contemporary combination of alto flute, viola, harp, and percussion. As with any personal transformation, *From Fire to Water* encounters its share of mood swings and growing pains, with the central movement providing some of the piece's most involved narratives.

Mark Takeshi McGregor, 2018

*Hearken to the reed-flute, how it complains,
Lamenting its banishment from its home:
"Ever since they tore me from my osier bed,
My plaintive notes have moved men and women to tears.
I burst my breast, striving to give vent to sighs,
And to express the pangs of my yearning for my home.
He who abides far away from his home
Is ever longing for the day he shall return.
My wailing is heard in every throng,
In concert with them that rejoice and them that weep.
Each interprets my notes in harmony with his own feelings,
But not one fathoms the secrets of my heart.
My secrets are not alien from my plaintive notes,
Yet they are not manifest to the sensual eye and ear.
Body is not veiled from soul, neither soul from body,
Yet no man hath ever seen a soul."*

*This plaint of the flute is fire, not mere air.
Let him who lacks this fire be accounted dead!*

**— Song of the Reed Flute, Prologue to Masnavi by Rumi
(translated by E.H. Whinfield)**

Farshid Samandari
b. 1971
Composer

Farshid Samandari's music reflects his interest in contemporary vocabulary, spectral analysis, and extended techniques. Moreover, his core belief in "Unity in Diversity" has steered his work towards embracing a number of elements from a diverse array of musics. This has led to collaborations, commissions, and performances with many ensembles and organizations, including the Vancouver Symphony Orchestra, Esprit Orchestra, Atlas Ensemble, Experimental Studio, Turning Point Ensemble, Nu:BC Collective, and Vancouver Intercultural Orchestra, as well as acclaimed soloists such as Karin Aurel, Garth Knox, Arnaldo de Felice, Ariel Barnes, Rachel Iwaasa, Mark McGregor, Julie Nesslerallah, Heather Pawsey, Žarko Perišić, Michael Strutt, and Tsunao Yamai.

In 2017 his "noh opera" *Kayoi Komachi: Komachi Visited* was presented in Vancouver by Tomoe Arts Society to critical acclaim. Samandari is the winner of composition prizes from Vancouver New Music Society (2006), Canadian University Music Society (2009), CUMS/Canadian League of Composers (2011), and Conlon Disklavier15. The Gaudeamus Muziekweek, the Musik Forum Viktring, Vancouver New Music Festival, and Vancouver Symphony New Music Festival have all presented his music. Dr. Samandari is currently serving as faculty of BIHE University and as composer-in-residence for the Vancouver Intercultural Orchestra.

Visit Farshid Samandari online: www.farshidsamandari.com

APOGEE **La musique de** **Farshid Samandari**

Le compositeur Farshid Samandari est arrivé au Canada de Téhéran en 2001, et depuis il est devenu un important moteur de la scène musicale de l'Ouest canadien. En 2014, il obtient un doctorat en musique, et en 2013, il devient compositeur en résidence du Vancouver Inter-Cultural Orchestra. Ceci lui a permis d'établir des liens entre musiciens et artistes autour du monde et il a ainsi contribué à l'enrichissement de Vancouver sur le plan interculturel, une des facettes qui fait rayonner la bonne réputation de la ville.

Ici, nous sommes fixés surtout sur la musique de chambre de Samandari qui témoigne des idées imprégnées dans son œuvre : la musique classique et

la littérature persane, le théâtre nô japonais, l'avant-garde européenne, même la physique. Le rassemblement de ces éléments d'apparences disparates nourrit sa vision artistique et inspire sa maxime—« l'unité dans la diversité »—dans une perspective profondément autobiographique. Chaque pièce examine les thématiques de l'exil, la dérive, la recherche d'un chez-soi (physique et spirituel), et le triomphe devant l'adversité. Pour ce faire, la flûte prend un rôle central; elle est la voix de l'artiste, elle pilote l'auditeur à travers des espaces méconnus, et elle unit l'ancien et le nouveau monde.

Autumn Nightfall (2013) a été composé pour le violoncelliste Ariel Barnes, le flûtiste Mark McGregor, et le percussionniste Brian Nesselroad pour un concert présenté par Vancouver Pro Musica en 2013. L'œuvre s'inspire d'un célèbre haïku de Matsuo Basho (1644–1694) :

*Sur ce chemin
Où personne autre ne voyage
Nuit tombée d'automne.*

Pendant l'ouverture les gongs de timbres variés résonnent, les doubles-cordes du violoncelle bourdonnent, et la flûte évoque la solitude austère des mots de Basho, tandis des rythmes pulsés éveillent un sens d'aventure. Samandari juxtapose intentionnellement une musique finement à l'ancienne avec des sonorités plus modernes, provoquant ainsi une lutte temporelle. Le compositeur « tente de combler l'abîme, en proposant une unité sereine à ce paradoxe. »

Apogee (2005) pour flûte solo est la première collaboration majeure entre Samandari et le flûtiste Mark Takeshi McGregor. Le compositeur explique que Apogee parle d'un voyage « de la terre la plus profonde en vers le plus grand orbite. » Ce séjour futuriste est

toutefois décrit avec des outils anciens, ce qui affirme encore son amour du contraste. Apogee emprunte des gammes et des modes persans classiques—précisément « quatre gushehs tempérés (phrases courtes) qui façonnent un nouveau maqam (mélodie plus longue). » La flûte se métamorphose sans cesse entre états : à un instant, c'est la virtuose d'énoncés contemporains; à un autre, elle évoque l'univers sonore du ney persan (flûte en bois à embouchure terminale).

Le duo pour flûte et percussions **coming home** (2010) est inspiré par la littérature, comme Autumn Nightfall, mais c'est "The Song of the Reed Flute" du prologue de Masnavi par le poète Rumi (1207–1273) qui guide le tout. Samandari identifie quatre sections principales dans coming home : « le souvenir nostalgique du passé éternel, l'exode involontaire, le pénible retour chez soi, et l'arrivée ultime. » On y

retrouve ici les écrits parmi les plus enflammés pour flûte et percussion de Samandari, où il s'est laissé emporter par l'émouvant texte de Rumi : « Mes gémissements résonnent dans toutes les foules, ensemble avec ceux qui se réjouissent et ceux qui pleurent. »

Nuclide (2014) est la deuxième œuvre pour flûte solo de Samandari, basée à la fois sur le cadre et la virtuosité d'Apogee. L'inspiration initiale, comme le titre le suggère, était le nucléide—« un atome distinct avec ses protons statiques et ses électrons rapides qui peuvent facilement évoluer d'une forme à l'autre. » Le son de la flûte brouille l'ordinaire et l'extraordinaire, passant souvent d'une technique étendue à une autre. Les sons partiels, les whistle-tones, et les sons multiphoniques forment la base

des passages plus doux et fébriles, tandis que les frulatti, et les agressions d'over-blowing accentuent les moments plus belliqueux.

Samandari dit que From Fire to Water (2015) « plonge dans la psyché humaine et dépeint le voyage d'un soi fougueux vers l'âme calme et apaisante. » Le duel entre tradition et modernité passionne le compositeur une fois de plus. Les trois mouvements de l'œuvre font allusion à la musique modale perse de diverses époques, tandis que l'instrumentation—flûte alto, alto, harpe, et percussion—est une combinaison plutôt contemporaine. Comme pour toute transformation personnelle, From Fire to Water passe par un intense chavirement d'émotions et des crises de croissance. Le mouvement central nous offre l'odyssée la plus dense de la pièce.

*Mark Takeshi McGregor, 2018
Traduction : André Cormier*

Farshid Samandari
né 1971

Compositeur

L'expression contemporaine, l'analyse spectrale, et les techniques étendues sont les composantes fondamentales de la musique de **Farshid Samandari**. « L'unité dans la diversité, » son crédo, guide ses projets en englobant des éléments venant d'une panoplie de musiques. L'approche originale de Samandari le pousse vers des collaborations, commandes, et performances avec de nombreux ensembles et organisations comme : Vancouver Symphony Orchestra, Esprit Orchestra, Atlas Ensemble, Experimental Studio, Turning Point Ensemble, Nu:BC Collective, Vancouver Intercultural Orchestra, et les solistes acclamés tels que Karin Aurel, Garth Knox, Arnaldo de Felice, Ariel Barnes, Rachel Iwaasa, Mark McGregor, Julie Nessrallah, Heather Pawsey, Žarko Perišić, Michael Strutt et Tsunao Yamai. En 2017, son opéra nô, *Kayoi Komachi : Komachi Visited*, a été présenté à Vancouver par la Tomoe Arts Society et fut accueilli favorablement par la critique. Samandari est lauréat des prix de composition de la Vancouver New Music Society (2006), La Société de musique des universités canadiennes (2009), de la (MusCan)/La Ligue Canadienne des compositeurs (2011), et de Conlon Disklavier (2015). Il a également été présenté par Gaudeamus Muziekweek, le Musik Forum Viktring, le Vancouver New Music Festival et le Vancouver Symphony New Music Festival. Dr Samandari est actuellement professeur à BIHE University et compositeur en résidence pour le Vancouver Inter-Cultural Orchestra.

Visitez Farshid Samandari en ligne:

www.farshidsamandari.com

APOGEE

music of farshid samandari

Producer/Réalisateur	Farshid Samandari
Recording Engineer/Preneur de son	Don Harder
Digital Editing & Mastering/	Don Harder
Montage numérique et gravure	
Cover painting/Tableau en couverture	Mehrdad Shoghi (mehrdadshoghi.com)
Photograph/Photo	Lyle Stafford/Times Colonist (lylestafford.com)
Graphic Design/Conception graphique	Tim Martiniuk
Translation/Traduction	André Cormier
Manufacturing/Fabrication	DMA Discs

Recording Dates/Dates d'enregistrement:

Apogee & Nuclide	4 December 2015, Pyatt Hall, VSO School of Music, Vancouver
Autumn Nightfall	1 December 2016, Ryerson United Church, Vancouver
From Fire to Water	11 May 2016, Pyatt Hall, VSO School of Music, Vancouver
Coming Home	21 June 2017, Pyatt Hall, VSO School of Music, Vancouver

Special Thanks/Remerciement:

I would like to acknowledge my parents, Ata and Behin, for their ceaseless support; my teachers: Mehran Rouhani, who inspired me to write for the flute, Stephen Chatman, who advised writing Apogee, and Keith Harmel, who advised the composition of coming home; Mark McGregor for his inspiring musicianship and leadership in production; many thanks also to Ariel Barnes, André Cormier, Don Harder, Tim Martiniuk, Brian Nesselroad, Mehrdad Shoghi, Lyle Stafford, Marcus Takizawa, Joy Yeh, and Redshift Records.

This recording was made possible through the generous assistance of the Canada Council for the Arts and the City of Vancouver, Cultural Services Branch.

Cet enregistrement a bénéficié de l'appui financier de la ville de Vancouver et le Conseil des arts du Canada.