

Debussy in Resonance

Music by Claude Debussy & Joanna Goodale for piano, bowls & gongs

1	Claude Debussy	Rêverie	04:02
2	Joanna Goodale	Ocean Origin	04:07
3	Claude Debussy	La Cathédrale Engloutie	06:04
4	Claude Debussy	Reflets dans l'eau	05:09
5	Joanna Goodale	Metal Moon	01:56
6	Claude Debussy	Clair de Lune	04:53
7	Claude Debussy	The Snow is Dancing	02:26
8	Joanna Goodale	Still Snow	03:33
9	Claude Debussy	Jardins sous la pluie	03:57
10	Claude Debussy	Pagodes	05:21
11	Joanna Goodale	Giddy Gamelan	04:26
12	Claude Debussy	Et la lune descend sur le temple qui fut	05:03
13	Joanna Goodale	Debussy in Resonance	05:11

Recorded live in La Chaux-de-Fonds (CH) by RTS Espace 2

Debussy in Resonance

Musiques de Claude Debussy et de Joanna Goodale pour piano, gongs et bols chantants

*« La musique est un art libre, un art jaillissant,
un art de plein air, un art à la mesure des éléments, du vent,
du ciel et de la mer ! » Claude Debussy, 1901*

Sensible au courant de vie qui traverse tout ce qui existe et qui se manifeste avec majesté dans la Nature, Claude Debussy s'est profondément inspiré des éléments pour créer une œuvre singulière, portant en elle une force évocatrice à la fois puissante et raffinée. Fasciné par « l'ailleurs » et en particulier par les cultures d'Asie Orientale, Debussy a réinventé le langage et le temps musical avec une indépendance d'esprit et une insatiable curiosité.

Debussy trouvait son inspiration le plus souvent en contact direct avec la Nature, en se laissant traverser par ce qu'elle lui « dictait », essayant de saisir son essence sur le vif et de refléter en musique l'unicité et la fugacité de l'instant, saisi dans toute sa fraîcheur et sa fragilité*.

*« La Musique contient les correspondances mystérieuses
entre la Nature et l'Imagination » Claude Debussy, 1902*

En m'inspirant de la liberté créatrice et du vocabulaire musical de Debussy, j'ai créé pour ce programme des compositions sur mesure qui dialoguent avec les siennes, au service d'une trajectoire narrative au fil de l'eau, source originelle de la vie. La musique de Debussy offre à mon imaginaire une poésie onirique et spirituelle que j'ai souhaité réunir avec des instruments rituels d'Asie Orientale : c'est ainsi que résonnent, à travers mes créations et aux côtés du piano, les sons de deux gongs chinois et de quatre bols tibétains. J'utilise également quelques objets (mailloches, e-bow...) dans les cordes ou sur le cadre du piano, afin de créer des sonorités évoquant les percussions javanaises ou la quiétude de la neige.

Conçu au printemps 2020, **Debussy in Resonance** souhaite offrir un espace qui nourrit l'émerveillement et l'imaginaire sensoriel du vivant tout en questionnant la place de l'humain au sein du Tout. Face à l'extinction fulgurante de certaines espèces, à la raréfaction des sources d'eau et au malaise palpable des sociétés modernes, je ressens l'envie de cultiver ce sentiment de reliance charnelle à la Nature, qui inspire la gratitude, la joie et l'envie de prendre soin du vivant. En me mettant à l'écoute de l'écosystème, en observant ses éléments et ses cycles, se révèle une source de sagesse riche de métaphores qui font résonner en moi les sens profonds de l'existence.

« Je me suis fait une religion de la mystérieuse nature. [...] Devant un ciel mouvant, en contemplant, de longues heures, ses beautés magnifiques et incessamment renouvelées, une incomparable émotion m'étreint [...] Et, insensiblement, les mains prennent des poses d'adoration... Sentir à quels spectacles troublants et souverains la nature convie ses éphémères et tremblants passagers, voilà ce que j'appelle prier. » Claude Debussy, 1911

Et si tout acte créateur était précédé d'un rêve ? Conscient ou inconscient, le rêve danse avec la réalité, parfois pour l'imaginer, pour la manifester, parfois pour la fuir. N'ayant « *jamais pu vivre dans la réalité des choses et des gens* »*, Debussy avait un attrait pour le rêve, pour « l'ailleurs », spatial ou temporel, et sa musique donne souvent l'illusion d'être insaisissable, imprécise, évanescence, malgré une écriture rigoureusement structurée et finement détaillée.

Rêverie, pièce de jeunesse de Debussy, ouvre cet album comme une porte d'entrée dans son univers, en résonance avec le mien et celui des instruments invités. J'ai imaginé **Debussy in Resonance** comme une genèse du vivant, prenant source dans l'océan (*Ocean Origin, La Cathédrale Engloutie, Reflets dans l'eau*), dialoguant avec la Lune (*Metal Moon, Clair de Lune*), cheminant sur Terre où se déploient les cycles et les métamorphoses de l'Eau (*The Snow is Dancing, Still Snow, Jardins sous la Pluie*)...puis apparaît l'humain, sa relation avec le Divin qui lui inspire la création d'édifices, de rituels et d'arts sacrés (*Pagodes, Giddy Gamelan*), puis l'oubli des traditions, les vestiges, le souvenir d'une source originelle, peut-être à retrouver en soi... (*Et la Lune descend sur le temple qui fut, Debussy in Resonance*).

La rencontre sonore des gongs et des bols chantants avec le piano m'a été inspirée par le pianiste et compositeur Alain Kremski. La présence de ces instruments aux côtés des musiques de Debussy est aussi une manière de faire entendre le son si particulier du métal, qu'il ne laisse d'évoquer au cours de son œuvre (cloches, carillons, gongs). Lors de l'Exposition coloniale de 1889 à Paris, Debussy est ébloui par le gamelan de Java - ensemble de percussions à base de métalophones - qui lui inspirera *Pagodes*. L'écoute de la musique hypnotique de ces gamelans m'a induit à en transposer des extraits pour piano, bols, gongs en y ajoutant ma « couleur » (et de la patafix sur les cordes aigües !) : ainsi est né *Giddy Gamelan*. Après l'énigmatique *Et la lune descend sur le temple qui fut*, où j'imagine le chant des pierres chuchotant d'entre les ruines, l'album s'achève avec *Debussy in Resonance*, où des extraits des pièces précédentes dansent suspendues au souvenir du rêve éveillé qui vient d'être traversé.

*Citations et paraphrases de la biographie de Debussy par Hélène Cao, 2001

Joanna Goodale, pianiste et compositrice

Pianiste franco-suisse d'origine anglo-turque, Joanna Goodale se distingue par un parcours éclectique et libre, reliant le répertoire classique aux musiques sacrées d'Orient. Salué par la presse (France Musique, RFI, RTS, RTBF...), son premier album BACH IN A CIRCLE, sorti en 2019 chez Label Paraty / PIAS, réunit l'œuvre de J.S.Bach et ses propres arrangements de musiques Soufies de Turquie et d'Iran. Régulièrement invitée à jouer en Europe, Joanna Goodale est diplômée d'un Master of Arts en Piano (Genève) et d'un Master of Arts en Anthropologie (Londres) et a bénéficié des conseils de pianistes internationaux tels que Alice Ader, Alain Kremski, Cédric Pescia, Menahem Pressler et Anne Queffélec. Profondément convaincue que la musique peut transcender les frontières et toucher au sublime, elle invite son public à entrer en communion avec le son et le silence dans un espace-temps d'une rare intensité.

Retrouvez l'actualité artistique de Joanna Goodale sur son site internet : www.joannagoodale.com et sur les réseaux sociaux.

L'album a été enregistré par Espace 2 (RTS) lors d'un concert organisé par Perspectives Musiques le 11 mai 2021 dans la mythique Salle de la Chaux-de-Fonds en Suisse, réputée pour son acoustique exceptionnelle et pour les concerts et enregistrements légendaires qu'elle a accueillis (Arrau, Pollini, Jarrett, Argerich...) et continue de faire résonner. Le piano sur lequel Joanna Goodale joue dans ce disque est un Steinway D de Pianos-Service, accordé et réglé par M. Pierre Führer.

Debussy in Resonance

Music by Claude Debussy and Joanna Goodale for piano, gongs and singing bowls

*"Music is a free art, a gushing art,
an art of the open air, an art in tune with the elements,
the wind, the sky and the sea!" Claude Debussy, 1901*

Sensitive to the current of life that runs through everything that exists and which manifests itself with such majesty in Nature, Claude Debussy was deeply inspired by the elements to create a singular music, characterized by an evocative force that is both powerful and refined. Fascinated by "elsewheres" and in particular by the cultures of East Asia, Debussy reinvented musical language and time with an independent spirit and an insatiable curiosity. Debussy found his inspiration most often in direct contact with Nature, letting himself be inhabited by what it "dictated" to him. He tried to seize its essence on-the-spot and through his music reflect the uniqueness and transience of the moment, captured in all its freshness and fragility*.

*"Music contains the mysterious correspondences
between Nature and Imagination" Claude Debussy, 1902*

Inspired by Debussy's creative freedom and musical vocabulary, I have created tailor-made compositions that dialogue with his own, following a narrative thread along the water, the original source of life. Debussy's music offers my imagination a dreamlike and spiritual poetry which I wanted to bring together with traditional instruments from East Asia: thus, the sounds of two Chinese gongs and four Tibetan bowls resonate alongside the piano through my creations. I also use some objects (mallets, e-bows...) in the strings or on the frame of the piano, to create sounds evoking Javanese percussion or the tranquility of the snow.

Conceived in the spring of 2020, **Debussy in Resonance** wishes to offer a space to nourish the wonder and the sensory imagination of Nature while questioning the place of humans within it. Faced with the fast extinction of species, the scarcity of water sources and the palpable uneasiness in modern societies, I feel the desire to cultivate this feeling of belonging to Nature, inspiring gratitude, joy and the desire to take care

of the living. By listening to the ecosystem, by observing its elements and its cycles, a source of wisdom rich in metaphors resonates deep within me.

"I have made mysterious Nature my religion [...]

When I gaze at a sunset sky and spend hours contemplating its marvellous ever-changing beauty, an extraordinary emotion overwhelms me. [...] And my hands unconsciously assume an attitude of adoration... To feel the supreme and moving beauty of the spectacle to which Nature invites her ephemeral guests, that is what I call prayer." Claude Debussy, 1911

What if every creative act was preceded by a dream? Conscious or unconscious, dreams dance with reality, sometimes to imagine it, to make it visible, sometimes to flee from it. Having "*never been able to live in the reality of things and people*"*, Debussy had an attraction for dreams, for a spatial or temporal "elsewhere", and his music often gives the illusion of being elusive, imprecise, fleeting, even though his writing is rigorously structured and finely detailed.

Rêverie, a piece from Debussy's youth, opens this album as a gateway to his universe, in resonance with mine and that of the East Asian instruments. I imagined **Debussy in Resonance** as a genesis of the living, taking its source in the ocean (*Ocean Origin, The Sunken Cathedral, Reflections in water*), interacting with the Moon (*Metal Moon, Moonlight*), moving slowly on Earth where the cycles and metamorphoses of Water unfold (*The Snow is Dancing, Still Snow, Gardens in the Rain*)...and then appears the human race, with its relationship to the Divine inspiring sacred buildings, rituals and arts (*Pagodas, Giddy Gamelan*), then the oblivion of traditions, the remnants, the memory of an original source, perhaps to be found in oneself... (*And the Moon descends on the Temple that was, Debussy in Resonance*).

The encounter of gongs and singing bowls with the piano was inspired by the pianist and composer Alain Kremski. The presence of these instruments alongside Debussy's music is also a way of allowing the very distinctive sound of metal to be heard, a sound which he evokes many times throughout his work (bells, chimes, gongs). During a colonial exhibition in 1889 in Paris, Debussy was dazzled by the gamelan of Java in Indonesia - a percussion ensemble based on metallophones - which inspired him to write *Pagodes*. Listening to the hypnotic music of these gamelans led me to transpose excerpts for piano, bowls, gongs, adding my "colour" (and blu tack on the high strings!): thus was born *Giddy Gamelan*. After the enigmatic *And the Moon descends on the Temple that was*, where I imagine the song of the stones whispering from among the ruins, the album ends with *Debussy in Resonance*, where excerpts from the previous pieces dance suspended in the memory of the waking dream that has just been experienced.

**Quotes and paraphrases from the biography of Debussy by Hélène Cao, 2001*

Joanna Goodale, pianist & composer

Born into a British-Turkish family, Joanna Goodale is a French-Swiss pianist with an eclectic career, opening up the classical repertoire to Sacred music of the Middle and Far East. Praised by the press (France Musique, RFI, RTS, RTBF...), her first album *BACH IN A CIRCLE*, released in 2019 by Label Paraty / PIAS, brings together the work of J.S.Bach and her own arrangements of Sufi music from Turkey and Iran. Regularly invited to perform in Europe, Joanna Goodale holds a Master of Arts in Piano (Geneva), a Master of Arts in Anthropology (London) and has benefited from the advice of international pianists such as Alice Ader, Alain Kremski, Cédric Pescia, Menahem Pressler and Anne Queffélec. Deeply convinced that music can transcend borders and touch the sublime, she invites her audience to enter into communion with sound and silence in a space-time of rare intensity.

Find out more about Joanna Goodale on her website:
www.joannagoodale.com and on social media.

The album was recorded by Espace 2 (RTS Swiss National Radio) during a concert organized by Perspectives Musiques on May 11, 2021 in the mythical music hall of la Chaux-de-Fonds in Switzerland, renowned for its exceptional acoustics and for the legendary concerts and recordings it has hosted (Arrau, Pollini, Jarrett, Argerich...) and continues to hold. The piano on which Joanna Goodale plays in this recording is a Steinway D belonging to Pianos-Service, tuned by Mr. Pierre Führer.

Remerciements / Acknowledgements :

Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à chaque participant-e au crowdfunding qui a permis de couvrir les frais de cet album. Je remercie *My Big Geneva* pour l'organisation du crowdfunding et du tournage du clip, *Perspectives Musiques* pour l'organisation du concert de captation, la *Fondation Tempo*, *Pianos-Service Führer* pour leur sublime Steinway D, la *Radio Télévision Suisse – Espace 2* pour la production de cet album, les magiciens du son Elsa Desjardins et Renaud Millet-Lacombe, Constantin Pilavios pour le magnifique clip vidéo et Artemis Grympla pour les belles photos du tournage.

Merci encore à ceux et celles qui ont permis à la graine de l'album de se déployer dans des conditions de rêve : Mitsou, Emilie, Emmanuelle, Rachel, Jean-Luc...

I would like to express my deep gratitude to each participant in the crowdfunding that allowed me to cover the costs of this album. I would like to thank *My Big Geneva* for the organisation of the crowdfunding and of the video shooting, *Perspectives Musiques* for having organized the concert from which this album was recorded, the *Fondation Tempo*, *Pianos-Service Führer* for their sublime Steinway D, *Radio Télévision Suisse – Espace 2* for the production of this album, the sound wizards Elsa Desjardins and Renaud Millet-Lacombe, Constantin Pilavios for the wonderful video clip and Artemis Grympla for the beautiful photos.

Thanks again to those who allowed the seed of the album to unfold in dreamy conditions: Mitsou, Emilie, Emmanuelle, Rachel, Shaun, Isobel, Jean-Luc...

Production : Paraty

Coproduction : RTS Radio Télévision Suisse - Espace 2

Directeur du label / Producer : Bruno Procopio

Prise de son, montage et mastering / Recording, editing and mastering :

RTS Radio Télévision Suisse Elsa Desjardins (productrice musicale) et Renaud Millet-Lacombe (ingénieur du son)

Création graphique / Graphic design : Antoine Vivier

Textes / Liner notes / Traductions / Translations : Joanna Goodale

Couverture / Cover : © Ian Prince (post-edit Joanna Goodale)

Photos du livret / booklet's photos :

p.1 © Ian Prince (post-edit Joanna Goodale), p.6 © Artemis Grympla

Enregistrement / Recording :

Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds, 11 et 12 mai 2021.

Piano Steinway & Sons modèle D-274 préparé par Piano-Services Führer

Paraty Productions : contact@paraty.fr www.paraty.fr

www.joannagoodale.com

