



onj

ORCHESTRE
NATIONAL DE JAZZ
MONTRÉAL

PANDEMONIA!

JOE SULLIVAN



Ce quatrième concert de la Série Solistes accueillait l'auteur/compositeur et chef d'orchestre Joe Sullivan. Celui-ci dirigeait l'Orchestre national de jazz de Montréal dans la présentation en première mondiale de sa suite Pandemonia! qu'il a composée pour l'occasion. Cette suite en 9 parties est inspirée par divers aspects de la vie en période de pandémie. Les chansons touchent aux thèmes de l'isolement, de la nostalgie, de la joie, de la rébellion et de la solitude.

This fourth concert in the Soloist Series featured songwriter and conductor Joe Sullivan. He led the Orchestre national de jazz de Montréal in the world premiere performance of his suite Pandemonia! which he composed for the occasion. This 9-part suite is inspired by various aspects of life during a pandemic. The songs touch on themes of isolation, nostalgia, joy, rebellion and solitude.

PANDEMONIA!

1. INTRO

Ce court thème introductif me semblait calme, évoquant la suspension temporelle que nous avons tous ressenti.

2. ON SE PLAINT

J'ai décidé de commencer sur un ton légèrement auto-dépréciant - on prend notre mal en patience... mais pas nécessairement en silence! J'veux ben croire, mais.....

– musique et paroles de Joe Sullivan ©2021

J'veux ben croire que ça va ben aller
Mais jusq'u'icitte, ça pas ben' ben' été
Le monde sont toutes ben' écoeürés
Il's' font toutes sortes d'idées
Pas rien a faire sont ben tannés
J'veux ben croire que ça va ben aller
Mais jusqu'icitte
Ça comme pas ben' été

Pis j'aim'rais donc sortir avec ma gang
Prendre un p'tit verre, pis s'faire un bon p'tit "hang"
Coiffé comme le dessous d'mon bras,
Linge sale dans un gros tas
Se poigner l'beigne comme un tarla
J'veux ben croire que ça va ben aller
Mais jusqu'icitte
Ça comme pas ben' été

3. SOLITUDE

Ce mouvement est au cœur de la suite, exprimant l'assaut sur le quotidien vécu par tous ceux qui longeaient déjà le gouffre de la solitude. Leurs liens précaires ont soudainement été coupés.

– musique et paroles de Joe Sullivan ©2021

In the silence and the sadness of this room
Every loneliness and madness comes to call
Outside those tried and true escapes
Fast friends and jolly journey mates are gone

In the dol-drums of these drab and dreary days
Counting minutes as the moments muddle on
Outside the hours flash and flame
And better fates speed by then fade away

When the solitude
Comes to call on you
Endless solitude
Comes to call on you

In the silence and the sadness of this room
Every loneliness and madness comes to call
But boundless stores of tenderness
Rise up to face the terrifying void

With no light above and no words left to pray
All my waxing hopes now washed out to the sea
There hidden in the shadows,
all the wonder, all the passion still abides

When the solitude
Comes to call on you
Endless solitude
Comes to call on you

PANDEMONIA!

4. LITTLE THINGS/DES P'TITS RIENS

Nos pensées se tournent vers ceux qui nous manquent. Nos proches, même loin, nous habitent et nous secourent. En écrivant les paroles, je pensais à mon père, feu John Sullivan, qui nous a quittés avant que les malheurs de la pandémie puissent l'atteindre.

– **musique et paroles de Joe Sullivan ©2021**

Little things, like this, and you're here again with me
Little things that remind me of you
They might bring back that shrug, or your knowing grin
Suddenly reviving lost memories from deep within

Little things, like this, and my heart leaps back in time
For an instant, once more, you are here

Forever be with me
Sustain and uplift me
The trill of the thrush
The wind through the pines
Soft air after rainfall
Still nights by the fire
Such things as this
Funny little things like this
Such things as this
Funny little things like this
Live on.

Des P'tits Riens

– version française de "Little Things" traduit et adapté par Sonia Johnson ©2021

Des p'tits ' riens comme ça, tu reviens dans mon souvenir
des p'tits rien comme ton plus beau sourire
nos pieds d' nez nos fou rires nos gestes complices
qui soudain ressuscitent les mémoires qui s'effritaient
Des p'tits ' riens comme ça et mon coeur fait bond derrière
pour un instant encore tu es là
Pour toujours avec moi
Élève, soutiens ma foi
Séduit par tes mots le vent dans mon dos
La brise après la pluie, chaleur dans la nuit
P'tits riens comme ça,
De jolis p'tits rien comme ça
P'tits riens comme ça,
De jolis p'tits rien comme ça,
Revivent.

5. PANDEMONIA

Je voulais exprimer notre colère collective dont la cible changeait constamment, parfois même d'un jour à l'autre. J'ai essayé au début d'écrire des paroles, mais elles sortaient toujours trop politiques, trop spécifiques. J'ai finalement compris - le "blame game" est un piège qui ne sert à rien! J'ai donc écrit une mélodie purement instrumentale où les 17 musiciens jouent tous en unison. Nous exprimons tous la même émotion, ensemble. Le mouvement se déroule, des dialogues et des monologues musicaux émergent, le tout exprime cette émotion de colère et de frustration que nous avons tous ressentis.

6. THE SILENCE SINGS

Ce mouvement exprime un autre aspect de la solitude, celle qui nous accorde des moments de bonheur, de réflexion, de beaux souvenirs. Le temps s'arrête, on se permet à être calme, à savourer, à oublier nos troubles.

– **musique et paroles de Joe Sullivan ©2021**

Out there the world is slowly waking
For slumbering souls, sleep is breaking
Old routines and morning rituals
And a bit of time for brief reflection
While the silence sings

And far away, a new-born morning sun is rising
Clear across this cosmos so surprising
Before and after are as one,
All this ado just carries on,
Meanwhile the silence sings

But it's back to the here
And back to the now
And back to the where and when
There'll be boxes to check and teapot tempests
Raging once again

Soft waves of time are gently swaying
Sweet songs of love gently playing
Old routines and morning rituals
Quietly suspend a fleeting moment,
While the silence sings

PANDEMONIA!

7. CE JOUR HEUREUX/THAT GLORIOUS DAY

Le 27 juillet 2020, la pandémie semblant achever (!), j'ai écrit une joyeuse petite samba. Cherchant un titre, j'ai soudainement réalisé que c'était, par hasard, l'anniversaire de ma fille Sarah - ce jour heureux ! Durant la pandémie, la vie continue - et il y a des choses à célébrer !

– **musique et paroles de Joe Sullivan ©2021**

That glorious day
Tomorrows turned suddenly bright
No more worries,
Not a single rain cloud in sight
Momentous day,
Those last shreds of doubt snuffed out
Yes even the wrongs turned right, somehow.

That glorious day
Together till kingdom come
No more jitters,
So begone hair-splitters,
You're out!
Stupendous day
Together our will be done
Bright streamers, starry-eyed dreamers,
Hey-Hey!

Ce Jour Heureux

– version française de "That Glorious Day" traduit et adapté par Sonia Johnson ©2021

Ce jour heureux,
Ou les lendemains brillent enfin
Plus de soucis,
Plus de signe d'un nuage au loin.
Jour mémorable
Ce que l'on redoute s'efface
Et même les travers reprennent leur place.
Ce jour heureux,
Ensemble sous un ciel sans masques
Plus de frousse
À s'couper les ch'veux en quatres
Jour fantastique
Rêver les yeux étoilées
La lumière descend sur terre
Hé-Hé!

8. LE JOUR NAÎTRA

Je voulais rappeler le sentiment du 2^e mouvement sans perdre l'optimisme qui s'accroît depuis. Me sentant incapable de bien l'exprimer, j'ai décrit le scénario à mon fils Peter (avec qui j'ai collaborer par le passé), qui a tout compris. Ses excellentes paroles expriment à perfection ces émotions ambiguës et contradictoires qui nous habitent et qui ont été magnifiées par la Pandémie. Suspendu entre angoisse et optimisme, entre incertitude et espérance, quand la noirceur nous semble impénétrable, nous devons reprendre courage. Le jour, enfin, naîtra.

– **musique Joe Sullivan, paroles Peter Sullivan ©2021**

Au milieu de la nuit
Quand le sommeil me fuit
Les beaux jours ensolleillés
Se perdent dessous la pluie
Je me tourne vers la fenêtre
La lune perce au travers des nuages
Les étoiles se révèlent soignent mon âme seul
Dans seulement quelques heures
Le soleil s'imposera
Le jour, de nouveau naîtra
Enfin le jour naîtra.

9. ENFIN PRINTEMPS

Le dernier mouvement contient un message simple: le renouveau arrive, le beau temps est revenu. Au moment du concert en 2021, on osait penser que la normale était déjà arrivée. En réalité, nous avons dû attendre encore un bon bout de temps...

– **musique de Joe Sullivan, paroles de Sonia Johnson ©2021**

Printemps tu me réveilles
Tu m'interpelles, me force hors du sommeil
Enfin du vert et des bourgeons,
Et puis l'odeur du lilas
Printemps, fondu la glace
Je perds la trace du froid sur mes orteils
Je cours dans chaque flaqué d'eau
Enfin des coups de soleil
Enfin des coups de soleil qui vont nous doré la peau
J'ai brulé la chandelle par deux bouts
L'hiver ma complètement rendu fou
Printemps tu me stimules
Hors de ma bulle, je renais à nouveau
Enfin des rires chez les voisins
Et des sourires à go go
Printemps parti l'ennui
Chassé le gris d'un an de pandémie
Je vois soudain l'espoir dans ton regard



JOE SULLIVAN

Joe Sullivan est natif de Timmins dans le nord ontarien. Il a grandi dans une grande famille franco-ontarienne où la musique faisait partie de la vie quotidienne. Il a commencé sa formation au piano et à l'âge de quinze ans, a commencé à jouer de la trompette. Il a obtenu un baccalauréat en trompette classique à l'Université d'Ottawa en 1981. Son intérêt pour le jazz l'amène à la Berklee School of Music, puis au New England Conservatory of Music, où il a obtenu une maîtrise en 1987. Depuis, il vit dans la région de Montréal et a été actif en tant qu'artiste, compositeur, arrangeur et chef d'orchestre. Compositeur prolifique, Sullivan dirige un sextuor de jazz et un big band de jazz et compte huit albums à son nom. Il a joué avec une liste impressionnante d'artistes, dont Slide Hampton, Pat Labarbera, Dave Liebman, Kirk MacDonald, John Medeski, François Bourassa, Lorne Lofsky, Alain Caron entre autres. Il enseigne actuellement la composition jazz, les arrangements et la trompette au Schulich School of Music de l'Université McGill où il est professeur associé.

Joe Sullivan comes from Timmins in Northern Ontario. He grew up in a large franco-ontarian family where music was a part of daily life. He began his formal training on piano and at the age of fifteen started playing trumpet. He received a Bachelor of Arts degree in classical trumpet at the University of Ottawa in 1981. His interest in jazz led him to the Berklee School of Music, then to the New England Conservatory of Music where he received a Master's degree in Jazz Studies in 1987. Since then, he has lived in the Montreal area and has been active as a performer, composer, arranger and bandleader. A prolific composer, Sullivan conducts a jazz sextet and a jazz Big Band and has eight albums as a leader. He has played with an impressive list of renowned artists, including Slide Hampton, Pat Labarbera, Dave Liebman, Kirk MacDonald, John Medeski, François Bourassa, Lorne Lofsky, Alain Caron and many others. He currently teaches jazz composition, arranging and trumpet at the Schulich School of Music of McGill University, where he is an associate professor.



SONIA JOHNSON

Autrice-compositrice-interprète, Sonia Johnson est reconnue par ses albums dont *Le Carré de nos amours* (Lauréat du prix Juno, Album de jazz vocal de l'année 2012), *Triades*, avec Annie Poulain et Charles Biddle Jr. (Nomination ADISQ 2013 and Junos 2014) *Le cœur à l'endroit* paru en 2014 aux côtés de Marianne Trudel et Chrysalis, un disque acclamé par la critique internationale et classé #1 en 2019 par Christophe Rodriguez de Sorties Jazz Nights.

En avril 2017, pour le centenaire de sa chanteuse de jazz préférée, Sonia produit le show *Dialogues Ella & Joe*, un hommage à Ella Fitzgerald et Joe Pass. Elle est aussi la voix de conférences sur le jazz données par l'animateur Stanley Péan dans plusieurs salles au Québec. Diplômée de l'Université de Montréal avec une maîtrise en interprétation et composition en chant jazz, elle cumule des collaborations réussies avec des artistes de renom comme Laila Biali, Steven Taetz, Félix Stüssi (Les Malcommodes, Ray Anderson) ou Rodrigo Simoes.

Quand un compositeur ou un ensemble recherche une voix particulière pour porter un projet audacieux, c'est souvent elle qu'on appelle. Comme Sonia Johnson peut à la fois improviser et être capable de flexibilité avec son large registre vocal et sa grande sensibilité d'interprétation, elle fut donc le choix de soliste de Lorraine Desmarais, Vincent Rehel, Joe Sullivan, Oktopus ou l'Orchestre national de jazz de Montréal pour défendre des projets musicaux d'envergure ou fantaisistes.

Elle a présenté en novembre dernier, *Airs Givrés*, un album miniature sur le thème de l'hiver, et termine l'écriture d'un projet intitulé *Portraits de familles* qui sera enregistré à l'été 2022.

Multitalented singer/songwriter Sonia Johnson has earned success and recognition with albums including the French original jazz recording Le Carré de nos amours (Juno Winner, Vocal Jazz Album of the Year 2012); Triades, with singers Annie Poulain and Charles Biddle Jr. (ADISQ Nomination 2013 and Junos 2014); Le cœur à l'endroit, alongside Marianne Trudel; and Chrysalis, a record acclaimed by international reviews and ranked #1 in 2019 by Christophe Rodriguez of SortiesJazzNights.com.

In April 2017, for the centenary of her favourite jazz singer, Sonia produced Dialogues Ella & Joe with accomplished guitarist Stephen Johnston. This tribute to Ella Fitzgerald and Joe Pass was part of ICI Musique (CBC Radio)'s celebration of Fitzgerald's music. She was also the voice of lectures on jazz given by host Stanley Péan in several venues throughout Quebec. An alumna of the University of Montreal, with a Master's degree in jazz performance and composition, she has successful collaborations as a lyricist or composer with artists such as Laila Biali, Steven Taetz, Felix Stüssi (Les Malcommodes, Ray Anderson) and Rodrigo Simões.

When a composer or an ensemble requires a particular voice to carry a daring project, it is often her getting the call. Her ability to improvise, her sensitivity as an interpreter, and her flexible vocal range has led her to be the featured soloist in the bold work of Lorraine Desmarais, Vincent Rehel, Joe Sullivan, Oktopus, and l'Orchestre National de Jazz de Montreal.

*In November, she presented *Airs Givrés*, a miniature album inspired by the theme of winter, and finish the writing of a project entitled *Family Portraits* to be recorded in the summer of 2022.*



JEFFREY SIMMONS

Natif des Bermudes, Jeff Simons joue de la batterie depuis l'âge de dix ans et fut étudiant de Paul Delong, Marty Frankel, Jim Norman et Pete Magadini. Il travaille comme batteur professionnel depuis 1976. Il a commencé à chanter à un très jeune âge dans plusieurs chœurs et a étudié la technique de l'opéra pendant trois ans avec David Doane et Marie Laferrière. L'exemple que lui a donné les grands artistes qu'il a accompagné au cours de son illustre carrière a été pour lui une merveilleuse école et il voue un grand respect pour la tradition de la chanson américaine.

Au début des années 1980 il s'est spécialisé en blues, jouant avec des légendes tels Buddy Guy, Junior Wells, Big Mama Thornton, Eddie "Cleanhead" Vinson, Sonny Terry, Nina Simone et Kenny Neal. Aussi excellent en jazz, Il a accompagné Raneé Lee, Oliver Jones, Vic Vogel, Nelson Symonds, Charlie Biddle et Dave Turner en plus de travailler avec des artistes à l'international, incluant Johnny O'Neal, Nnenna Freelon et Herb Ellis/Barney Kessel.

Comme batteur chantant, Jeff est la perle rare. « Je n'avais pas prévu cela » dit-il. « Je chantais l'accompagnement vocal tout en jouant la batterie, puis on m'a donné quelques chansons à faire comme voix principale. Dans les hôtels et les bateaux de croisières, j'étais souvent le seul chanteur de l'orchestre et c'est ainsi que ça a commencé. J'ai été très chanceux, j'ai travaillé avec d'extraordinaires chanteurs et je les ai bien observés. C'est une tradition qui est transmise aux jeunes artistes par les vieux routiers, par l'exemple et par l'amitié. J'espère rendre justice à tous ceux qui m'ont appris le métier ».

Born in Bermuda, Jeff Simons has been playing drums since the age of ten and was a student of Paul Delong, Marty Frankel, Jim Norman and Pete Magadini. He has worked as a professional drummer since 1976. He began singing at a very young age in several choirs and studied opera technique for three years with David Doane and Marie Laferrière. The example given to him by the great artists he has worked with during his illustrious career has been a marvelous school for him and he has a great respect for the tradition of American song.

In the early 1980s he specialized in blues, playing with legends such as Buddy Guy, Junior Wells, Big Mama Thornton, Eddie "Cleanhead" Vinson, Sonny Terry, Nina Simone and Kenny Neal. Also excellent in jazz, he has accompanied Raneé Lee, Oliver Jones, Vic Vogel, Nelson Symonds, Charlie Biddle and Dave Turner in addition to working with international artists such as Johnny O'Neal, Nnenna Freelon and Herb Ellis/Barney Kessel.

As a singing drummer, Jeff is a rarity. "I didn't expect this," he said. "I was singing backing vocals while playing drums, and I was given a few songs to do as the lead vocal. In hotels and cruise ships, I was often the only singer in the orchestra and that's how it started. I was very lucky, I worked with extraordinary singers and I learned from them. It's a tradition that is transmitted to young artists by veterans, by example and by friendship. I hope to do justice to all those who taught me the trade".

PANDEMONIA!

CE CONCERT METTAIT EN VEDETTE

Compositeur, Chef D'orchestre/Composer, Conductor

Joe Sullivan

Voix

Sonia Johnson | Jeff Simons

Saxophones

Jean-Pierre Zanella | Alex Côté | André Leroux

Yvan Belleau | Jean Fréchette

Trompettes

Jocelyn Couture | Aron Doyle | Ron Di Lauro

Trombones

Dave Grott | Jean-Nicolas Trottier | Jean-Sébastien Vachon

Cors Français

Louis-Pierre Bergeron | Sarah Amahrit

Piano

Kate Wyatt

Contrebasse

Adrian Vedady

Percussions

André Martin

Batterie

Jim Doxas

Réalisation | Production

Jacques Laurin

Réalisateur associé | Associate producer

Joe Sullivan

Captation vidéo | Video capture

IntoFocus (Randy Cole,

George Allister, Benjamin Deschamps, Charlotte Lari)

Prise de son | Sound recording

Guy Hébert

Mixage | Mixing

Zachary Scholes

Matrçage | Mastering

Zachary Scholes, Karisma Audio

Photo

©Daniel Heikalo

Lieu d'enregistrement | Recording venue

Cinquième Salle de la Place des Arts, Montréal, 28 avril 2021



ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ

Fondé en 2012, l'Orchestre national de jazz de Montréal (ONJ) a donné son premier concert le 6 juillet 2013 dans le cadre du Festival International de jazz de Montréal (FIJM). L'ONJ est un ensemble permanent unique au Canada qui réunit des chefs d'orchestre et des instrumentistes du plus haut calibre. Sa mission : commander, présenter et enregistrer des oeuvres nouvelles, interpréter des pièces tirées du répertoire mondial, inviter les plus grands artistes et sensibiliser le public quant à l'apport et l'importance du jazz dans la culture musicale. Depuis sa fondation, l'ONJ a offert plus de quatre-vingt-dix concerts et collaboré avec plus d'une centaine des meilleurs musiciens de jazz nationaux et internationaux. Il a publié trois albums d'oeuvres qu'il a commandées, *Dans la forêt de ma mémoire*, de Marianne Trudel, *Under the Influence*, de Christine Jensen (Prix Opus 2018 Disque de l'année) et *The Mystic Mind*, de Jean-Nicolas Trottier. L'ONJ a aussi obtenu le Prix Opus 2018 - Concert de l'année (John Hollenbeck/Theo Bleckmann au FIJM).

*Founded in 2012, the Orchestre national de jazz de Montréal (ONJ) gave its first concert on July 6, 2013 as part of the Festival International de Jazz de Montréal (FIJM). ONJ is a unique permanent ensemble in Canada that brings together conductors and instrumentalists of the highest calibre. Its mission is to commission, present and record new works, perform pieces from the world repertoire, invite the greatest artists and raise public awareness about the contribution and importance of jazz in musical culture. Since its founding, the ONJ has given more than ninety concerts and collaborated with more than one hundred of the best national and international jazz musicians. It has released three albums of works it commissioned, *Dans la Forêt de ma Mémoire*, by Marianne Trudel, *Under the Influence*, by Christine Jensen (Opus Award 2018 Disc of the Year) and *The Mystic Mind*, by Jean-Nicolas Trottier. The ONJ was also awarded the Opus Award 2018 - Concert of the Year (John Hollenbeck/Theo Bleckmann at the FIJM).*



ORCHESTRE NATIONAL DE JAZZ

Directeur général et artistique | *General and artistic director* : Jacques Laurin

Directeur musicale | *Musical director* : Jean-Nicolas Trottier

Contractant : Samuel Blais

Musicothécaire | *Librarian* : Taylor Donaldson

Graphisme | *Graphic design* : Louise Bélisle

Équipe de production audio | *Audio Production Team* : Guy Hébert, Zachary Scholes

Vidéaste et photographe | *Videographer and photographer* : Randy Cole - IntoFocus

Comptabilité | *Accounting* : Stéphanie Murphy

Relations de presse | Simon Fauteux - SIX media marketing inc.

Administration, marketing et communications | *Administration, marketing et communication* : InTempo Musique

Jacynthe Plamondon-Émond - Présidente - CEO

Sarah Paradis-Morasse - Directrice des opérations

Marianne Mercier-Lacombe - Coordinatrice aux projets spéciaux

Annabelle Lacroix - Coordinatrice au marketing numérique

Alex Guimond - Adjointe à la production et aux communications

1507-165 Chemin de la Côte Ste-Catherine

Outremont (Québec) H2V 2A7

Contact : Jacques Laurin | 1.514.804.0312

Conseil d'administration | Board Of Directors

Président : Éric Fournier

Vice-président : Edgar Bori

Secrétaire : Éric Fraser

Trésorière : Marie Josée Dupré

Administrateurs : Stéphane Gilker, Ron Di Lauro



Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.
This project has been made possible in part by the Government of Canada.



Conseil des arts
du Canada

Canada Council
for the Arts

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



Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

L'Orchestre national de jazz remercie le Conseil des arts et des lettres du Québec de son appui financier.
L'Orchestre national de jazz thanks the Conseil des arts et des lettres du Québec for its financial support.



CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Montréal

L'Orchestre national de jazz remercie le Conseil des arts de Montréal de son appui financier.
L'Orchestre national de jazz thanks the Conseil des arts de Montréal for its financial support.



Place
des
Arts

La création de ce spectacle a été rendue possible grâce au soutien
de la Place des Arts de Montréal et de sa Fondation.
*The creation of this show was made possible thanks to the support
of Place des Arts de Montréal and its Foundation.*

Faculté de musique

Université 
de Montréal et du monde.

Ensemble en résidence
Ensemble in residence