

PROGRAMME

Salle Bourgie Hall

Saison 2023-2024 Season

Osez écouter
Dare to listen

M

MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
MONTRÉAL
MUSEUM OF
FINE ARTS

Billets Tickets

En ligne Online

sallebourgjie.ca
bourgjehall.ca

Par téléphone By phone

514 285-2000, option 1
1 800 899-6873

En personne In person

À la billetterie de la Salle Bourgie
une heure avant les concerts.
At the Bourgie Hall box office
one hour before concerts.

À la billetterie du Musée des beaux-arts
durant les heures d'ouverture du Musée.
At the Montreal Museum of Fine Arts box office
during the Museum's opening hours.

SUIVEZ-NOUS ! FOLLOW US!

infolettre.sallebourgjie.ca
newsletter.sallebourgjie.ca

Reconnaissance du territoire

Shé:kon1 | Bonjour!

Le Musée des beaux-arts de Montréal est situé sur le territoire de la Grande Paix de 1701, un territoire imprégné des histoires de relation, d'échange et de cérémonie qui se sont déroulées au centre de l'île-métropole communément appelée Montréal. Tiohtià:ke en kanien'kéha, Mooniyaang en anishinaabemowin, Molian en aln8ba8dwaw8gan et Te ockiai en wendat sont autant de toponymes qui en témoignent. Tiohtià:ke forme, avec les communautés de Kahnawà:ke et de Kanehsatà:ke, l'étendue orientale du territoire de la Nation Kanien'kehà:ka, Peuple du silex gardien de la Porte de l'Est, au sein de la confédération Rotinonshión:ni/Haudenosaunee.

Fondés par diverses personnes de souche européenne passionnées par la culture visuelle et musicale de toutes les époques, le MBAM et la Salle Bourgie sont des lieux de rencontres qui reposent sur diverses mémoires et créations de toutes les cultures. Nous reconnaissons et honorons les pratiques esthétiques, politiques et cérémonielles autochtones qui font partie intégrante du territoire montréalais depuis des millénaires.

Territorial Recognition

Shé:kon1 | Hello!

The Montreal Museum of Fine Arts is situated in the territory of the Great Peace of 1701, a territory imbued with histories of relation, exchange and ceremony that have taken place at the centre of the island-metropolis known widely as Montreal. Tiohtià:ke in Kanien'kéha, Mooniyaang in Anishinaabemowin, Molian in Aln8ba8dwaw8gan, and Te ockiai in Wendat are various toponyms that attest to this. With the communities of Kahnawà:ke and Kanehsatà:ke, Tiohtià:ke encompasses the eastern expanse of Kanien'kehà:ka Nation territory, People of the Flint and Keepers of the Eastern Door within the Rotinonshión:ni/Haudenosaunee Confederacy.

Founded by a diverse group of individuals of European background with a passion for visual and musical culture from all eras, the MMFA and Bourgie Hall are gathering places that connect us to diverse memories and creations from all cultures. We recognize and honour the Indigenous aesthetic, political and ceremonial practices that have been imbued in the Montreal territory over millennia.

JENNIFER KOH, violon amplifié / amplified violin
MISSY MAZZOLI, claviers, électronique et piano /
keyboards, electronics, and piano

Présenté en collaboration avec Le Vivier
Presented in collaboration with Le Vivier

MISSY MAZZOLI (1980 -)

Dissolve, O My Heart (2010)

Interlude (2015)

A Thousand Tongues (2011)

Tooth and Nail (2010)

Kinski Paganini (2016)

The Night Ahead and No Real Fate (2020)

A Song for Mick Kelly (2010)

Hail, Horrors, Hail (2020)

All I Want Is All of It (2014)

Procession Ascending, du Concerto pour violon, « Procession » (2022; extrait)

Vespers for Violin (2014)

Concert présenté sans entracte / Concert presented without intermission
Durée approximative / Approximate duration: 70 minutes

Merci de ne pas utiliser votre téléphone pendant le concert.
Thank you for not using your cellphone during the concert.

C'est une conversation de fin de soirée avec Jennifer Koh qui est à l'origine de *Dissolve, O My Heart*. Devant un repas de cuisine chinoise et de cupcakes, Jennifer m'a parlé de son projet *Bach & Beyond* — un programme combinant sonates et partitas de Bach à de nouvelles œuvres de commande — et m'a demandé si je voulais écrire une œuvre qui ferait référence à la *Partita en ré mineur* de Bach ; une demande terrifiante, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le dernier mouvement de la partita, la chaconne, est indubitablement le morceau le plus célèbre du répertoire solo pour violon. Elle terrorisait Brahms, a été transcrite et arrangée des centaines de fois au cours des deux derniers siècles et est étourdissante de complexité contrapuntique. Mais quelque chose d'irrésistible dans l'enthousiasme de Jennifer a fait que j'ai acquiescé, avant même de réaliser ce dans quoi je m'étais embarquée. Jennifer me semblait approcher la musique de Bach par le prisme de la musique contemporaine ; j'en ai conclu que cette nouvelle œuvre devait en faire de même. *Dissolve, O My Heart* débute avec le premier accord de la chaconne — ce fameux accord de ré mineur — pour vite s'en échapper avec une série quelque peu déglinguée d'accords doublés et inversés, qui finit par s'écrouler avant de se noyer dans un torrent de passages rapides. La seule référence directe à la *Partita en ré mineur* est ce premier accord de ré ; il ancre le morceau, même lorsque celle-ci semble dangereusement hors de contrôle. Son titre est inspiré d'un aria de la *Passion selon saint Jean* ; mais ses interprétations peuvent être nombreuses.

« The night ahead and no real fate » est une phrase tirée du livre de l'écrivain et peintre Sam Pink *The Ice Cream Man and Other Stories*. J'ai fait la connaissance de Sam en 2018, lorsque je l'ai contacté pour lui acheter une de ses œuvres. Un mois plus tard, nous nous rencontrons dans un bar de Chicago, moi avec une enveloppe remplie de billets, lui avec une montagne de tableaux, tous deux espérant que l'autre ne soit pas un tueur en série. Pour *The Night Ahead and No Real Fate*, je me suis inspirée des écrits et des peintures de Sam, et de la soirée mémorable que nous avons passée ensemble. La structure de l'œuvre ressemble à une série de cercles concentriques : des motifs se déploient vers le registre aigu depuis le registre médium et se répètent jusqu'à ce que les doigts de l'interprète, après avoir souligné toutes les tonalités, reposent sur l'extrémité de l'instrument.

A Thousand Tongues est une commande de la violoncelliste et chanteuse Jody Redhage. Il s'agit d'une réponse courte mais intense à ce poème de Stephen Crane :

Yes, I have a thousand tongues,
And nine and ninety-nine lie.
Though I strive to use the one,
It will make no melody at my will,
But is dead in my mouth.

Tooth and Nail, écrit pour l'altiste Nadia Sirota, puise aux sources de l'extraordinaire tradition musicale ouzbèke, dans laquelle la guimbarde joue un rôle prépondérant. On joue de la guimbarde en tirant sur une lamelle, pour créer des harmoniques et des mélodies que l'interprète peut modifier

en changeant la forme de sa bouche. Dans la musique d'Asie centrale, cette technique de jeu, particulièrement virtuose, est d'une grande beauté. J'en ai créé ma propre version, avec les souvenirs que j'avais de joueurs de guimbarde ouzbeks. La partie électronique est presque entièrement constituée d'échantillons d'alto, ce qui permet à l'interprète de réaliser une sorte de contrepoint avec lui-même.

En 1989, l'acteur allemand Klaus Kinski a écrit le scénario et réalisé le sublime, touchant et intensément loufoque *Paganini*, un film dans lequel il jouait également. Ma brève composition pour Jennifer Koh, *Kinski Paganini*, est une référence au *Caprice n° 24* de Paganini, mais aussi un clin d'œil à l'énergie débridée de ce regretté acteur et réalisateur déjanté. Dans son film, Kinski brossait le portrait d'un Paganini fracassant son instrument sur les murs, déboulant avec une rage inexplicable et « jouant » de son violon avec une intensité diabolique. Tout espoir ou souvenir d'exactitude musicale est dans ce film anéanti, remplacé par une passion et une humanité qui se rapprochent peut-être plus véritablement de la manière dont nous ressentons la musique dans nos cœurs.

C'est le roman de Carson McCullers *Le cœur est un chasseur solitaire* qui a été la source d'inspiration pour *A Song for Mick Kelly*. Mick Kelly, une adolescente de 14 ans, est une jeune fille d'une grande imagination, à la vie intérieure mouvementée. Elle voudrait devenir compositrice et tente même de fabriquer un violon

à partir d'une boîte à cigares.
Dans cette composition,
j'imagine la musique que Mick
pourrait écrire, en mettant en
musique les vers de la poète
Farnoosh Fathi :

God I am plain,
I gnaw my skin.
It bursts with violins
And dreams.
Braids for strings.

I'm room for things
I can't contain.
I am raw,
Not plain.

Hail, Horrors, Hail a été écrit en
2020, au début de la pandémie
de COVID-19. Ce titre vient d'un
passage dans *Le paradis perdu*,
de John Milton :

Farewell, happy fields,
Where joy forever dwells!
Hail, horrors! hail,
Infernal World! and thou,
profoundest Hell,
Receive thy new possessor-
one who brings
A mind not to be changed
by place or time.
The mind is its own place,
and in itself
Can make a Heaven of Hell,
a Hell of Heaven.

(Adieu, champs fortunés où la
joie habite pour toujours ! salut,
horreurs ! salut, monde infernal !
Et toi, profond enfer, reçois ton
nouveau possesseur. Il t'apporte
un esprit que ne changeront ni
le temps ni le lieu. L'esprit est à
soi-même sa propre demeure,
il peut faire en soi un ciel de
l'enfer, un enfer du ciel.)

(Traduction de François-René
de Chateaubriand)

Procession Ascending est
un extrait du *Concerto pour
violon* (*Procession*) de Missy
Mazoli, une œuvre écrite pour
Jennifer Koh commandée par le
National Symphony Orchestra
et l'Orchestre symphonique
de Cincinnati. Le concerto, qui
tour à tour fait de l'interprète
une diseuse de bonne aventure,
une sorcière, une guérisseuse
et un personnage de légende
rappelant le joueur de flûte de
Hamelin, entraîne l'orchestre
dans cinq processus de guérison
interconnectés. Le premier
mouvement, *Procession in a
Spiral*, évoque les processions
de pénitence médiévales, alors
que le dernier mouvement,
Procession Ascending, voit la
soliste sortir de la spirale du
premier mouvement pour mener
l'orchestre droit au ciel.

Vespers for Violin, pour violon
amplifié et électronique, est une
composition née de la relecture
d'une de mes œuvres récentes,
Vespers for a New Dark Edge,
dont j'ai échantillonné des parties
de clavier, d'orgues rétro, de voix
et de cordes. J'ai ensuite habillé
ces parties d'une bonne dose
de délai et de distorsion, puis les
ai retravaillées pour en faire une
pièce pour violon. Le résultat est
considérablement différent de
l'original ; seuls quelques liens
distants et nostalgiques avec
ce dernier ont subsisté.

Adapté de notes de programme
de Missy Mazzoli
Traduction d'Isabelle Wolfmann

THE WORKS

Dissolve, O My Heart has its roots in a late-night conversation over Chinese food and cupcakes with Jennifer Koh. She told me about her *Bach & Beyond* project, a programme that combined Bach's Sonatas and Partitas with newly commissioned works, and asked if I would write a piece that referenced Bach's Partita in D Minor. This request was, to put it mildly, utterly terrifying; the last movement of the Partita, the Chaconne, is undoubtedly the most famous piece of solo violin literature in the world. It overwhelmed Brahms, has been subject to hundreds of transcriptions and arrangements over the past two centuries, and is dizzying in its contrapuntal complexity. But there was something infectious about Jennifer's enthusiasm, and I agreed to take on the project before I realized what I was getting myself into. Jennifer seemed to approach Bach through the lens of contemporary music, and I realized that this was what this new piece should do as well. *Dissolve, O My Heart* begins with the first chord of Bach's Chaconne—that now-iconic D-minor chord—and spins out from there into an off-kilter series of chords that doubles back on itself, collapses, and ultimately dissolves in a torrent of fast passages. The only direct quotation from the Partita is that first chord, which anchors the entire piece even as it threatens to spiral out of control. The title is derived from an aria in the *St. John Passion*, but it contains many potential interpretations.

"The night ahead and no real fate" is a phrase that appears in writer and painter Sam Pink's book *The Ice Cream Man and Other*

Stories. I got to know Sam in 2018 when I wrote to him about buying some of his art; a month later we met in a Chicago bar, me with an envelope full of cash and Sam with a pile of paintings, both of us praying the other wasn't a serial killer. My composition *The Night Ahead and No Real Fate* was inspired by Sam's writings, his paintings, and our hilarious and memorable night on the town. This piece is shaped like a series of concentric circles: patterns unfurl outward from the middle register again and again until the player has struck every key, only then resting on the extreme edges of the instrument.

A Thousand Tongues was commissioned by cellist and vocalist Jody Redhage. This piece is a short but intense response to the following text by Stephen Crane:

Yes, I have a thousand tongues,
And nine and ninety-nine lie.
Though I strive to use the one,
It will make no melody at my will,
But is dead in my mouth.

Tooth and Nail, written for violist Nadia Sirota, was inspired by the extraordinary musical traditions of Uzbekistan, where the jaw harp plays a prominent role. The jaw harp player plucks the instrument, creating overtones and melodies by changing the shape of his or her mouth, and the central Asian musical style takes this technique to wild and beautiful extremes. I have created my own version of this music that is based on my memories of hearing Uzbek jaw harp players. The electronic part is made up almost entirely of viola samples, allowing the performer to play in counterpoint with themself.

In 1989 German actor Klaus Kinski wrote, directed, and starred in the surreal, sublime, touching and ultimately ridiculous film *Paganini*. My short composition for Jennifer Koh, *Kinski Paganini*, references Paganini's 24th Caprice, but is also a nod to the unbridled energy of the late German actor/director/madman. Kinski's portrayal required him to smash his instrument against walls, tear through every room in an inexplicable rage, and "play" his violin with a devilish intensity. Any hope or memory of musical accuracy is obliterated in this film, instead replaced with a passion and humanity that is possibly even closer to how we experience music in our hearts.

A Song for Mick Kelly was inspired by a character in Carson McCullers' novel *The Heart is a Lonely Hunter*. Mick Kelly is a fourteen-year-old girl with a strong imagination and a vivid inner life. She desires to be a composer, and even tries to build a violin out of a cigar box. In this work I imagine the music that Mick might write, setting lyrics by poet Farnoosh Fathi:

God I am plain,
I gnaw my skin.
It bursts with violins
And dreams.
Braids for strings.

I'm room for things
I can't contain.
I am raw,
Not plain.

Hail, Horrors, Hail was written in 2020, at the very beginning of the Covid-19 pandemic. The title comes from a passage in John Milton's *Paradise Lost*:

Farewell, happy fields,
Where joy forever dwells!
Hail, horrors! hail,
Infernal World! and thou,
profoundest Hell,
Receive thy new possessor—one
who brings
A mind not to be changed by
place or time.
The mind is its own place,
and in itself
Can make a Heaven of Hell,
a Hell of Heaven.

Procession Ascending is an excerpt from Mazzoli's Violin Concerto (*Procession*), commissioned by the National Symphony and the Cincinnati Symphony for Jennifer Koh. This concerto casts the soloist as a soothsayer, sorcerer, healer and pied piper-type character, leading the orchestra through five interconnected healing spells. In the first movement, *Procession in a Spiral*, references medieval penitential processions, while in the final movement, *Procession Ascending*, the soloist straightens out the spiral of the first section and leads the orchestra straight into the sky.

Vespers for Violin, written for amplified violin and electronics, began as a reimagining of my recent composition *Vespers for a New Dark Age*. I sampled keyboards, vintage organs, voices and strings from that composition, drenched them in delay and distortion, and reworked them into a piece that can be performed by a soloist. The result is something completely separate from the original work, with only distant, nostalgic connections to the source material.

Adapted from programme notes
by Missy Mazzoli

JENNIFER KOH

Violon amplifié
Amplified violon

La violoniste lauréate d'un prix Grammy Jennifer Koh est réputée pour l'intensité et l'aplomb de ses performances, qu'elle donne avec une virtuosité et une assurance technique éblouissantes.

Artiste d'avant-garde, elle aime explorer un répertoire aussi vaste qu'éclectique, tout en faisant la promotion de l'équité et de l'inclusivité dans le monde de la musique. Elle a étendu le répertoire pour violon contemporain, grâce à de nombreux projets de commande, et créé une centaine d'œuvres écrites pour elle. Nommée instrumentiste de l'année 2016 par *Musical America*, Jennifer Koh a également remporté le Concours international Tchaïkovski de Moscou et celui de la Concert Artists Guild, en plus d'obtenir une bourse de carrière Avery Fisher. Elle détient un baccalauréat en littérature anglaise de l'Oberlin College et a étudié au Curtis Institute, auprès de Jaime Laredo et de Felix Galimir. Outre ses activités d'interprète, elle est une conférencière et une enseignante active. Elle enregistre sous étiquette Cedille Records. Jennifer Koh est la directrice artistique des concerts de musique de chambre Fortas du Kennedy Center et d'arco collaborative, une organisation à but non lucratif gérée par des artistes.

Grammy Award-winning violinist Jennifer Koh is recognized for her intense, commanding performances delivered with dazzling virtuosity and technical assurance. She is a forward-thinking artist dedicated to exploring a broad and eclectic repertoire while also promoting equity and inclusivity in classical music. She has expanded the contemporary violin repertoire through a wide range of commissioning projects, and has premiered over 100 works written especially for her. Named *Musical America's* 2016 Instrumentalist of the Year, Ms. Koh has won the International Tchaikovsky Competition in Moscow and Concert Artists Guild Competition, and is the recipient of an Avery Fisher Career Grant. She holds a bachelor's degree in English literature from Oberlin College and studied at the Curtis Institute, where she worked with Jaime Laredo and Felix Galimir. She is an active lecturer, teacher, and recording artist for Cedille Records. Ms. Koh is Artistic Director of the Kennedy Center's Fortas Chamber Music Concerts and Artistic Director of arco collaborative, an artist-driven non-profit organization.

MISSY MAZZOLI

Claviers,
électronique
et piano

Keyboards,
electronics,
and piano

« L'une des compositrices les plus régulièrement inventives et surprenantes de New York », selon le *New York Times*, « Mozart post-millénaire de Brooklyn », selon *Time Out NY*, Missy Mazzoli a été jouée par de multiples ensembles et musiciens, dont le Kronos Quartet, le LA Opera, Eighth Blackbird, les orchestres symphoniques de la BBC, de New York, d'Atlanta, de Cincinnati, de Philadelphie et du Minnesota, le National Symphony, l'Opéra national de la Norvège et le Scottish Opera. En 2018, elle est devenue, avec Jeanine Tesori, l'une des rares femmes à recevoir une commande pour la scène du Metropolitan Opera et a été en nomination aux prix Grammy dans les catégories Meilleure composition de musique classique et Meilleur recueil de musique classique. Cette année elle est compositrice en vedette au Winnipeg Music Festival et au festival Total Immersion de la BBC. Elle a été compositrice en résidence Mead de l'Orchestre symphonique de Chicago de 2018 à 2021 et, de 2012 à 2015, compositrice en résidence de l'Opéra de Philadelphie. En 2016, avec la compositrice Ellen Reid et en partenariat avec le Kaufman Music Center, elle a fondé Luna Lab, un programme de mentorat destiné aux jeunes femmes, personnes non-binaires et au genre non-conformes. Les œuvres de Missy Mazzoli sont publiées chez G. Schirmer, Inc.

Deemed "one of the more consistently inventive, surprising composers now working in New York" (*The New York Times*) and "Brooklyn's post-millennial Mozart" (*Time Out NY*), Missy Mazzoli has had her music performed by the New York Philharmonic, Norwegian National Opera, Atlanta Symphony, Philadelphia Orchestra, Cincinnati Orchestra, National Symphony, Kronos Quartet, LA Opera, Eighth Blackbird, BBC Symphony, Minnesota Orchestra, Scottish Opera, and numerous other ensembles and performers. In 2018 she became, along with Jeanine Tesori, one of the first women to receive a main stage commission from the Metropolitan Opera, and she has been nominated for three Grammy Awards in the categories "Best Classical Composition" and "Best Classical Compendium." This year, Ms. Mazzoli is the featured composer at the Winnipeg Music Festival and the BBC's Total Immersion Festival. From 2018 to 2021 she was the Mead Composer-in-Residence at the Chicago Symphony Orchestra, and from 2012 to 2015 was Opera Philadelphia's Composer-in-Residence. In 2016, Missy Mazzoli and composer Ellen Reid founded Luna Composition Lab, a mentorship program for young female, nonbinary, and gender nonconforming composers created in partnership with the Kaufman Music Center. Her works are published by G. Schirmer, Inc.

**34 ans
ou moins ?**
34 or under?

PROFITEZ DE CONCERTS À PETITS PRIX À LA SALLE BOURGIE !*
ENJOY LOW-PRICED CONCERTS AT BOURGIE HALL!*

50%

**de réduction sur
tous les concerts**

Sur les prix hors taxes et frais de service

50% off all concerts

*Calculated excluding taxes and
service charges*

10 \$

le billet en dernière minute

*Disponible à la billetterie de la Salle Bourgie,
dans l'heure qui précède le concert*

\$10 rush tickets!

*Available at Bourgie Hall's box office,
one hour before the start of the concert*

* Sur présentation d'un justificatif d'âge / Proof of age is required

Vous aimeriez aussi / You may also like

Opéra d'aujourd'hui

Jeudi 30 mai - 19 h 30

Ce concert présente trois créations contemporaines de femmes.

En collaboration avec Musique 3 Femmes et Le Vivier

Calendrier / Calendar

Jeudi 29 février 19 h 30	FRANK BRALEY, piano Solistes de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth	Œuvres de Fauré et Enesco
Vendredi 1er mars 19 h 30	LES VIOLONS DU ROY ISABELLE DEMERS, orgue <i>Bach, Handel et l'orgue concertant</i>	Œuvres de J. S. Bach, Fux, Handel et Telemann
Mercredi 6 mars 19 h 30	LLUÍS CLARET, violoncelle SANDRA MURRAY, piano	Œuvres de Casals, Debussy et Dubois

Équipe

Caroline Louis, direction générale et **Olivier Godin**, direction artistique

Nicolas Bourry, direction administrative et production

Charline Giroud, marketing

Claudine Jacques, rayonnement institutionnel

Julie Olson, médias numériques

Trevor Hoy, programmes

Marjorie Tapp, billetterie

Fred Morellato, administration

Roger Jacob, direction technique

Jérémie Gates, production

Martin Lapierre, régie technique

Conseil d'administration

Pierre Bourgie, président

Carolyne Barnwell, secrétaire

Colin Bourgie, administrateur

Paula Bourgie, administratrice

Michelle Courchesne, administratrice

Philippe Frenière, administrateur

Paul Lavallée, administrateur

Yves Théoret, administrateur

Diane Wilhelmy, administratrice

Salle Bourgie

Pavillon Claire et Marc Bourgie

Musée des beaux-arts de Montréal

1339, rue Sherbrooke Ouest

ARTE MUSICA

En résidence au Musée des beaux-arts de Montréal depuis 2008, Arte Musica a pour mission le développement de la programmation musicale du Musée, et principalement celle de la Salle Bourgie.

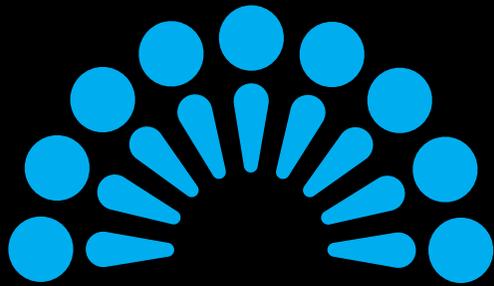
Arte Musica a été fondé et financé par Pierre Bourgie. Isolde Lagacé, directrice générale et artistique émérite, en a assumé la direction de 2008 à 2022.

Le Musée des beaux-arts de Montréal et la Salle Bourgie tiennent à souligner la généreuse contribution d'un donateur en hommage à la famille Bloch-Bauer.

In residence at the Montreal Museum of Fine Arts since 2008, Arte Musica's mission is to develop the Museum's musical programming, first and foremost that of Bourgie Hall.

Arte Musica was founded and financed by Pierre Bourgie. Isolde Lagacé, General and Artistic Director emeritus, assumed the directorship of Arte Musica 2008 to 2022.

The Montreal Museum of Fine Arts and Bourgie Hall would like to acknowledge the generous support received from a donor in honour of the Bloch-Bauer Family.

Salle Bourgie