

SALLE BOURGIE 10e SAISON

La salle Bourgie présente

SOMEBODY SPECIAL - CHANSONS DE STEVE LACY

Jean Derome

saxophone alto, flûte basse et voix

Karen Young

voix

Alexandre Grogg

piano

Normand Guilbeault

contrebasse

Pierre Tanguay

batterie

Steve Lacy (1934-2004)

Name

à *Charlie Parker*

Blue Baboon

à *Ostiense Blu*

Art

à *Kenneth Noland*

Retreat

à *Bob Marley*

Herbe de l'oubli

à *Akira Aida*

The Gleam

à *Bob Elliot*

Somebody Special

à *Ivie Anderson*

Joy

à *John Cassavetes*

Nowhere Street

à *Nat King Cole*

Concert présenté sans entracte / Concert presented without intermission

SAMEDI 13 MARS — SAMEDI 27 MARS

SATURDAY, MARCH 13 — SATURDAY, MARCH 27

STEVE LACY

Comme bien des artistes dont la démarche évolue tout au long de leur vie, Steve Lacy et son œuvre ont été, en apparence, trop facilement compris. Plusieurs s'arrêteront à quelques fragments de son imposante discographie pour ensuite réduire le musicien à une ou deux caractéristiques : disciple de Monk, spécialiste du saxophone soprano à la sonorité froide, improvisateur archimoderniste, etc. Et bien que la chanson soit au cœur de l'œuvre de Lacy, rares sont ceux qui ont exploré son immense répertoire et pris la mesure de ce corpus somme toute très particulier dans l'histoire de la musique de création.

Jean Derome fait ici figure d'exception; sa sélection de pièces variées et intelligente témoigne de son exploration approfondie et passionnée de cette œuvre, un travail qu'il poursuit depuis bien des années avec ses collaborateurs au swing élégant que sont Normand Guilbeault et Pierre Tanguay, avec qui il a déjà fouillé les répertoires d'Ellington, de Mingus, de Mengelberg et de bien d'autres encore. Karen Young chante ici les mélodies de Lacy, aux intervalles audacieux et casse-cou, avec la précision et l'élan nécessaires pour leur donner vie. *Art*, une chanson aux accents de musique de chambre dont le texte est tiré d'un poème sur la créativité de Melville, précède *Herbe de l'oubli*, un poème ancien extrait du *Man'yoshū* (une anthologie de poésie japonaise), dont l'ostinato hérissé et insistant propulse Alexandre Grogg dans un éblouissant solo. Ce programme ambitieux se poursuit avec une délicate version de *Joy*, une sorte de cantique humaniste de Lacy sur un texte de Judith Malina. La pièce de résistance est, selon moi, cette mini-suite de pièces sur

Like many great artists who evolve throughout their lives, Steve Lacy and his work have been too easily understood. Many latch onto bits of his copious discography and reduce him to a trait or two: Monk devotee, glacial-toned soprano specialist, arch-modernist free improviser, etc., and that's enough. And while song is clearly the core of Lacy's oeuvre, few have delved into his enormous catalogue to assess what is a special repertoire in the history of new music.

*Jean Derome is an exception, and his smart, varied selection is the result of a deep and loving dive, the kind of research he's done for years with his elegantly swinging collaborators, Normand Guilbeault and Pierre Tanguay, a trio that has plumbed the books of Ellington, Mingus, Mengelberg, and many more. Karen Young admirably sings Lacy's varied, chop-busting melodies with both precision and the élan necessary to bring them to life: the chamber-ish *Art*, which sets to music Melville's poem on creativity, preceding *Herbe de l'oubli*, an ancient *Man'yoshū* poem sung atop an insistent, thorny ostinato that launches Alexandre Grogg into one of several dazzling solos herein. And it unfolds from there, alighting movingly on *Joy*, Lacy's humanistic carol to words by Judith Malina. The key for me, however, is the mini-suite on texts by Canadian-born maverick poet, Brion Gysin: the namesake *Somebody Special*, the heart-wrenching *Nowhere Street* and the ironic *Blue Baboon*, which gleefully riffs on the "moon/June" clichés of *Tin Pan Alley* songcraft. Not only do they encapsulate Lacy's remarkable compositional range and rebut any lazy pigeonholing, but they also shine a similar light on Derome. Like Lacy, he can too readily be typecast as a furrowed-brow, avant-garde noisemaker, but these three songs*

des textes du poète et libre penseur d'origine canadienne Brion Gysin : le morceau éponyme *Somebody Special*, le déchirant *Nowhere Street* et l'ironique *Blue Baboon*, avec ses riffs jubilatoires sur les clichés « *moon/June* » dignes de Tin Pan Alley. Non seulement ces chansons résument-elles bien le registre compositionnel remarquable de Lacy et invalident toute catégorisation paresseuse, mais elles jettent également un éclairage semblable sur Derome. Tout comme Lacy, il est trop souvent catalogué, la plupart du temps comme bruitiste ou avant-gardiste aux sourcils froncés. Mais à elles seules, ces trois chansons contredisent de tels jugements comme en témoigne avec charme et éloquence le duo *Blue Baboon*, au style évoquant Ella et Louis, par une célébration du plaisir populaire que Lacy lui-même a rarement su synthétiser de manière aussi convaincante. Cette musique qui vit et respire n'est pas spécialisée; aussi n'en est-elle, tout comme ses protagonistes, que plus singulière.

© Scott Thomson

alone blow up any such assumptions, most thoroughly and charmingly the Ella-and-Louis-styled Blue Baboon duet steeped in a pop pleasure ethic that Lacy himself could seldom synthesize so convincingly. This living, breathing music is not specialized, though it is—and its protagonists are—more truly special because of it.

© Scott Thomson

SOMEBODY SPECIAL

Jean Derome propose pour ce concert un choix judicieux de neuf chansons de Steve Lacy interprétées par le Trio Derome-Guilbeault-Tanguay auquel se joignent le pianiste Alexandre Grogg et la merveilleuse chanteuse Karen Young. Le projet *Somebody Special*, dont le titre provient d'une chanson de Lacy basée sur un texte de Brion Gysin, se veut un hommage à Steve Lacy, ce pionnier du jazz moderne.

« Steve Lacy a été, pour moi, une grande inspiration, une sorte de boussole qui a guidé mes pas et m'a montré la voie. Pourtant, depuis son décès en 2004, on a

Jean Derome offers a fine selection of nine Steve Lacy compositions performed by the Trio Derome Guilbeault Tanguay, joined by Alexandre Grogg on piano and stunning vocalist Karen Young. Their project, Somebody Special, named after a work by Steve Lacy based on a text by Brion Gysin, is intended as an homage to this pioneer of modern jazz.

“Steve Lacy has had a profound influence over me, like a kind of compass leading my steps, showing me the way. However, since his passing in 2004, many of us forget that this giant of the soprano saxophone

presque oublié que ce géant du saxophone soprano a composé plusieurs centaines de magnifiques chansons. Dans toute l'histoire du jazz, il est difficile de nommer un autre compositeur aussi prolifique, exception faite, évidemment, de Duke Ellington. Quinze ans ont passé depuis que Lacy nous a quitté, et l'on se met à s'ennuyer du trésor qu'il nous a laissé. Au fond, ce projet veut apaiser une sensation de manque. C'est à toute la communauté jazz que revient maintenant la tâche de garder cette musique en vie. À nous de jouer ».

- Jean Derome

had composed hundreds of beautiful songs. In the whole history of jazz, very few have been as prolific, except, of course, Duke Ellington. Now, fifteen years after Lacy's passing, more and more people have started longing for the great legacy he left us, so in a way, this project seeks to soothe that feeling of withdrawal. The whole jazz community will have to take his music in hand if we want to keep it alive."

- Jean Derome

© Jim Mneymneh

Jean Derome

saxophone alto, flûte
basse et voix / alto
saxophone, bass flute,
and vocals

Figure de proue de la musique de création québécoise, le compositeur, multi-instrumentiste et idéateur Jean Derome se produit régulièrement au Canada, aux États-Unis et en Europe et a réalisé plus d'une centaine d'enregistrements depuis 1978. En reconnaissance de l'esprit créatif dont il fait preuve, autant au Québec qu'à l'étranger, Jean Derome est le lauréat de plusieurs distinctions, dont le Freddie Stone Award (1992), pour son action dans le domaine des musiques créatives au Canada, la prestigieuse Bourse de carrière du Conseil des arts et des lettres du Québec (2012) ainsi que cinq prix Opus décernés par le Conseil québécois de la musique.

A leading figure of new music in Quebec, composer, multi-instrumentalist, and musical trailblazer Jean Derome performs regularly in Canada, the US, and Europe and has made over one hundred recordings since 1978. In recognition of his creativity in performance, both in Quebec and abroad, Jean Derome has been awarded several distinctions, including the Freddie Stone Award (1992) for his work in the field of new music in Canada, the prestigious Career Award from the Conseil des arts et des lettres du Québec (2012) as well as five Opus Awards conferred by the Conseil québécois de la musique.

Karen Young

voix / vocals

Plusieurs se souviendront du premier disque de Karen Young, *Bug Alley*; neuf autres albums ont vu le jour depuis. Tous ont reçu des critiques élogieuses et sont empreints de cette sensibilité et de cette infinie compassion envers la nature humaine qui caractérisent Karen Young. Elle se produit régulièrement avec plusieurs formations musicales, classiques, world et jazz. Lauréate d'une bourse de carrière du Conseil des arts et des lettres du Québec, Karen Young a notamment composé un opéra médiéval à saveur moyen-orientale, *Canticum Canticorum*, et une messe polychorale, *Missa Campanula*, qu'elle a enregistrée en janvier 2015 avec 26 chanteurs, dont Suzie LeBlanc et Coral Egan.

Many people remember Karen Young's premiere recording, Bug Alley; she has since released nine more albums, all of which have been given glowing reviews. They are imbued with her own brand of sensitivity and embracing compassion for human nature. Karen Young regularly appears with several classical, world music, and jazz ensembles. The winner of a Career Award from the Conseil des arts et des lettres du Québec, she has composed, among other works, a Middle Eastern-inspired medieval opera, Canticum Canticorum, and a polychoral mass, Missa Campanula, recorded in January 2015 with 26 singers, including Suzie LeBlanc and Coral Egan.

Alexandre Grogg
piano

Alexandre Grogg a étudié l'improvisation à Montréal avec Lorraine Desmarais et à Boston avec Ran Blake. En plus d'avoir codirigé le quintette Ensemble en pièces, avec lequel il a enregistré l'album *Jardin d'exil*, il a collaboré avec différents artistes, dont la chanteuse Sonia Johnson, le contrebassiste Normand Guilbeault et le multi-instrumentiste Michel Côté. Alexandre Grogg compte également à son actif une performance en compagnie du trompettiste légendaire Bill Dixon. Inspiré essentiellement par la littérature, il se sent investi du désir de peaufiner son langage musical.

Alexandre Grogg studied improvisation in Montreal with Lorraine Desmarais and in Boston with Ran Blake. In addition to co-directing the quintet Ensemble en pièces, with whom he recorded the album Jardin d'exil, he has collaborated with various artists, including singer Sonia Johnson, double bassist Normand Guilbeault, and multi-instrumentalist Michel Côté. Alexandre Grogg's achievements also include a performance with legendary trumpeter Bill Dixon. Inspired primarily by literature, he is continually compelled to refine his musical language.

Normand Guilbeault

contrebasse / bass

Le contrebassiste et compositeur montréalais Normand Guilbeault fait partie de l'élite du jazz québécois et canadien depuis près de 35 ans. Mais sa carrière ne se limite pas au jazz. Musicien et artiste multidisciplinaire, Guilbeault œuvre dans plusieurs sphères : chanson, littérature, cinéma, poésie, histoire et enjeux sociaux. Ces dernières années, l'influence de ses racines autochtones a pris une place plus importante dans sa vie et dans sa musique. En plus d'avoir créé le projet de spectacle autochtone *Kawandak*, il travaille à présent dans les domaines sociaux et culturels liés aux Premières Nations.

*Montreal-based double bassist and composer Normand Guilbeault has figured among the Quebec and Canadian jazz elite for close to 35 years. His career, however, is not limited to jazz. A multidisciplinary musician and artist, Guilbeault operates within several spheres: folk song, literature, film, poetry, history, and societal issues. In recent years, the influence of his Indigenous roots has assumed a more prominent place in his life and music. In addition to directing the Indigenous performance project *Kawandak*, he currently works in First Nations-related social and cultural fields.*

Pierre Tanguay

batterie / drums

Depuis le début des années 1980, le percussionniste, compositeur et « patenté » Pierre Tanguay a joué avec un grand nombre d'ensembles, dont Jean Derome et les Dangereux Zhoms, Évidence, Castor et Compagnie, Trio Jean-François Groulx, Villemure ô Carré et l'Ensemble Pierre Cartier. On retrouve parmi ses proches collaborateurs Normand Guilbeault, Pierre Langevin, René Lussier et Karen Young. Pierre Tanguay évolue en toute liberté dans le milieu du jazz, des musiques actuelles, médiévales et traditionnelles. Il est régulièrement en tournée au Canada et en Europe.

Since the early 1980s, percussionist, composer, and inveterate inventor Pierre Tanguay has played with numerous ensembles, including Jean Derome et les Dangereux Zhoms, Évidence, Castor et Compagnie, the Jean-François Groulx Trio, Villemure ô Carré and the Ensemble Pierre Cartier. His close collaborators include Normand Guilbeault, Pierre Langevin, René Lussier, and Karen Young. Pierre Tanguay freely evolves in jazz and in new, medieval, and folk music. He tours regularly throughout Canada and Europe.

Vous aimerez aussi

ENSEMBLE OKTOËCHO - SAIMANIQ

Katia Makdissi-Warren, oud et composition

Emmanuel Béhier-Migeon, projections vidéo

**En webdiffusion du mercredi 7 avril à 19 h 30
au mercredi 21 avril à 23 h**

Concert autour du *katajjaq*, chant de gorge inuit évoquant les grands espaces et la nature, pour rendre hommage à la beauté et la richesse de l'art inuit.

En lien avec l'exposition *Riopelle: à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones*

sallebourgje.ca

Calendrier des concerts en webdiffusion

<p>Pallade Musica <i>Proportions extraordinaires</i> Musique de la Renaissance</p>	<p>Jeudi 18 mars Disponible en ligne jusqu'au 1er avril</p>	<p>19 h 30</p>
<p>Cameron Crozman, violoncelle Philip Chiu, piano Œuvres espagnoles et latino-américaines pour violoncelle et piano</p>	<p>Dimanche 21 mars Disponible en ligne jusqu'au 1er avril</p>	<p>14 h 30</p>
<p>Quatuor Bozzini Concert en lien avec l'exposition <i>Riopelle :</i> <i>à la rencontre des territoires nordiques et</i> <i>des cultures autochtones</i></p>	<p>Samedi 27 mars Disponible en ligne jusqu'au 10 avril</p>	<p>14 h 30</p>

Équipe de la salle Bourgie / Bourgie Hall Team

Isolde Lagacé

Directrice générale et artistique

Sophie Laurent

Directrice artistique adjointe

Isabelle Brien

Responsable des communications

Julie Olson

Responsable du marketing

Miguel Chehuan Baroudi

Responsable de l'administration

Laurine Pierrefiche

Responsable de la billetterie
et adjointe administrative

Trevor Hoy

Responsable des programmes imprimés

Nicolas Bourry

Responsable de la production

Roger Jacob

Responsable technique

Conseil d'administration / Board of directors

Pierre Bourgie Président

Carolyne Barnwell Secrétaire

Colin Bourgie Administrateur

Paula Bourgie Administratrice

Pascale Chassé Administratrice

Michelle Courchesne Administratrice

Philippe Frenière Administrateur

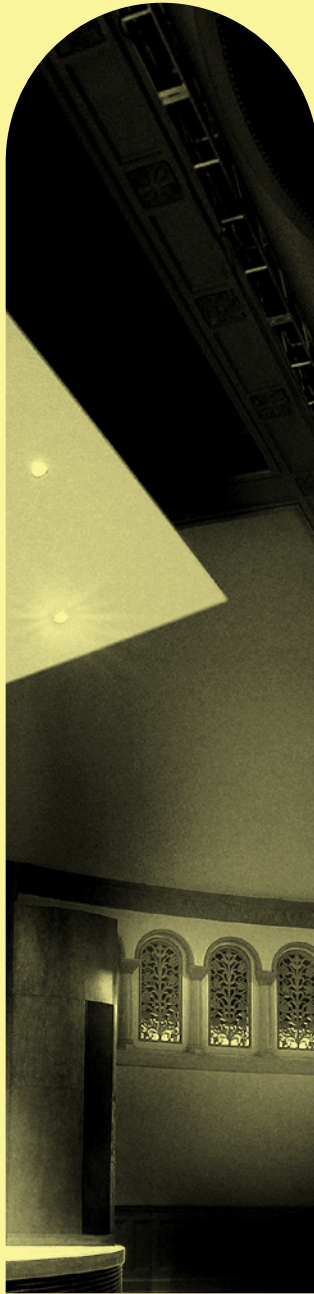
Paul Lavallée Administrateur

Diane Wilhelmy Administratrice

LEDEVOIR

DÉPÔT LÉGAL - BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, 2021

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 / 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.

BOURGIE
HALL

SALLE
BOURGIE

M MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
MONTREAL

Présenté par

