

Salle Bourgie

Osez écouter

Bourgie Hall Dare to listen

PROGRAMME

Saison 2024 — 2025 Season

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 de Montréal
durant les heures d'ouvertures 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

TERRITORY ACKNOWLEDGEMENT

Shé:kon | Bonjour! | Hello!

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. 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.

QUATUOR MIVOS

Intégrale des œuvres pour quatuor à cordes
de Steve Reich

Steve Reich's Complete Works for String Quartet

Olivia De Prato, violon / violin

Adam Woodward, violon / violin

Victor Lowrie Tafoya, alto / viola

Nathan Watts, violoncelle / cello

STEVE REICH [né en 1936]

WTC 9/11 [2009–2010]

9/11/01

2010

WTC

Triple Quartet [1998]

First Movement

Second Movement

Third Movement

ENTRACTE

Different Trains [1988]

America—Before the War

Europe—During the War

After the War

Durée approximative / Approximate duration: 1 h 30

Merci de ne pas utiliser votre téléphone pendant le concert.

Thank you for not using your cellphone during the concert.

LES ŒUVRES

En 2009, le Quatuor Kronos m'a demandé de composer une œuvre à partir de voix préenregistrées. Mon idée de départ était d'allonger les voyelles et les consonnes qui en terminent les périodes, comme autant d'arrêts sur image. C'était impossible en 1973, moment où l'idée du procédé m'était apparue pour la première fois, mais en 2001 j'avais amorcé la composition de Dolly... La visée était, et est toujours, de connecter musicalement les personnes entre elles.

Je ne savais au départ ni à qui appartiendraient les voix, ni quel chemin prendre. Mais, quelques mois plus tard, elles m'ont remémoré l'inoubliable... Pendant 25 ans, nous avons vécu à quatre blocs du World Trade Center. Le 11 septembre 2001, nous étions au Vermont, mais mon fils, notre petite-fille et notre bru étaient demeurés à l'appartement. Nous sommes restés en communication téléphonique six heures durant, et nos voisins purent enfin emmener en voiture vers le nord leur famille et la nôtre, pour sortir de la ville. Pour nous, l'écroulement des tours jumelles n'a pas été qu'un événement relayé par les médias.

En effet, en janvier 2010, quelques mois après la demande de Kronos, j'ai constaté que les voix préenregistrées relaient les événements du 11 septembre. Elles consistaient d'abord en messages émanant du NORAD et du Fire Department of New York, puis en témoignages de voisins et d'amis qui habitaient et travaillaient dans le sud de Manhattan.

L'abréviation WTC, pour World Trade Center, pourrait aussi convenir à World to come, comme me l'a fait remarquer mon ami le compositeur David Lang. Après la catastrophe, les corps et ce qui en restait ont été apportés au bureau du médecin légiste de l'est de Manhattan. Dans la tradition juive, une dépouille doit être veillée jusqu'à son ensevelissement; cet usage, nommé *shmira*, demande qu'on s'assoie près d'elle et qu'on récite psaumes ou passages bibliques.

Il s'agissait, au départ, de la protéger des bêtes et des insectes, mais aussi de tenir compagnie à son âme, ou *neshama*, qui flotte au-dessus d'elle jusqu'à la mise en terre. Dans le cas du 11 septembre, en raison de difficultés d'identification par l'ADN, cette vigile s'est prolongée durant sept mois. On peut entendre, dans le troisième mouvement, deux des voix féminines qui récitèrent des psaumes, ainsi qu'un violoncelliste et un cantor d'une importante synagogue de New York chanter des fragments de psaumes et de la Torah.

WTC 9/11 est en trois mouvements, intitulés 9/11/01, 2010 et WTC, bien que le tempo demeure le même tout du long. L'ensemble commence et se termine avec le premier violon doublant le son d'avertissement [un fa] que produit un téléphone décroché. Dans le premier mouvement figurent des enregistrements archivés au NORAD de voix de contrôleurs aériens s'inquiétant de voir le vol 11 d'American Airlines dévier de sa route, premier avion à s'écraser sur le WTC, puis de pompiers de New York décrivant ce qui se passait au sol. Le deuxième mouvement comprend des témoignages que j'ai moi-même recueillis en 2010, neuf ans après la tragédie, auprès de témoins : un pompier et le premier ambulancier, membre du Hatzalah, arrivé sur les lieux. Le dernier mouvement fait entendre la parole d'un résident du quartier, de deux vigiles bénévoles auprès des dépouilles ainsi que du cantor et du violoncelliste déjà mentionnés. Au long de la composition, les cordes doublent et harmonisent les mélodies produites par les voix : on entend ainsi trois quatuors, un présent et deux préenregistrés. L'œuvre peut aussi être jouée avec trois quatuors à cordes, avec les voix. WTC 9/11 dure un peu plus de quinze minutes; j'aurais voulu, en y travaillant, qu'il soit plus long, mais j'ai vite constaté que cela réduirait son impact et qu'il devait être concis.

Le **Triple Quartet** demande un quatuor à cordes présent et deux quatuors préenregistrés — mais ces derniers pourraient aussi être présents, au lieu des enregistrements. Il est en trois mouvements, vif-lent-vif, et tourne autour de quatre accords de dominante en mode mineur, séparés par une tierce mineure : mi mineur, sol mineur, si bémol mineur et do dièse mineur, en un cycle qui ramène au mi mineur de départ. Le premier mouvement parcourt ce cycle harmonique, avec une section d'une minute chacune sur chaque accord, ce qui évoque une forme de variations. Sur le plan rythmique, alors que les deuxième et troisième quatuors entrelacent leurs accords, le premier déroule de longues mélodies en canon, le premier violon et l'alto s'opposant au second violon et au violoncelle. Le deuxième mouvement, tout en mi mineur et totalement contrapuntique, développe à chacune des douze voix une longue et lente mélodie en canon. Le troisième mouvement reprend l'allure rapide du premier ainsi que son cycle harmonique, mais module plus rapidement d'un ton à l'autre, avant que sa cadence finale ne termine une dernière section en mi mineur.

En 1988, avec **Different Trains**, pour quatuor à cordes et bande préenregistrée, j'ai adopté une manière nouvelle, qui prend cependant racine dans deux œuvres de jeunesse avec bandes, *It's Gonna Rain*, de 1965, et *Come Out*, de 1966, l'idée de base en étant que le matériau musical dérive de trames parlées judicieusement choisies. Sa conception remonte à des événements de mon enfance. J'avais un an quand mes parents se sont séparés, ma mère déménageant à Los Angeles et mon père demeurant à New York. Conformément à leurs arrangements, j'ai dû faire souvent en train le déplacement entre les deux villes, en compagnie de ma gouvernante. Ces voyages me semblaient alors romantiques et excitants. Mais je me pris à songer que si, à l'époque, j'avais grandi en Europe, en tant que Juif on m'aurait fait monter dans une tout autre sorte de train... Dans mon esprit, je voulais que *Different Trains* cerne l'ensemble de ces enjeux. À cette fin, j'ai :

1. enregistré les souvenirs de nos périodes en train conservés par Virginia, ma gouvernante, alors septuagénaire;

2. enregistré sur sa vie Lawrence Davis, un porteur Pullman sur les lignes reliant Los Angeles et New York, à la retraite et alors octogénaire;

3. colligé des témoignages de survivants de la Shoah, Rachella, Paul et Rachel, qui avaient à peu près mon âge et demeuraient aux États-Unis;

4. et colligé des bruits enregistrés de trains des décennies 1930 et 1940.

Pour bien amalgamer le matériau parlé et les instruments à cordes, j'ai échantillonné de courts extraits du premier, énoncés à des diapasons incertains, pour les coucher sur la partition le plus exactement possible. Puis j'ai fait les cordes se mouler parfaitement sur les mélodies des voix. Leurs fragments ainsi que les bruits des trains ont été transférés sur bande avec un clavier échantillonneur et un ordinateur. Trois quatuors à cordes ont été également enregistrés, le quatrième jouant en présence réelle. *Different Trains* comporte trois mouvements qui s'enchaînent, mais ses fréquents changements de tempo rendent leur différenciation difficile.

THE WORKS

In 2009, the Kronos Quartet asked me for a piece using pre-recorded voices. My first idea was to elongate the speaker's final vowels or consonants. Stop-action sound. Impossible in 1973 when I first thought of it. Possible in 2001 when *Dolly* was begun. In *WTC 9/11* it was to be, and is, the means of connecting one person to another, harmonically.

I had no idea who would be speaking. No subject matter. After several months I finally remembered the obvious. For 25 years, we lived four blocks from the World Trade Center. On 9/11 we were in Vermont, but our son, granddaughter, and daughter-in-law were all in our apartment. Our phone connection stayed open for six hours and our next-door neighbors were finally able to drive north, out of the city, with their family and ours. For us, 9/11 was not a media event.

By January 2010, several months after Kronos had asked me for the piece, I realized the pre-recorded voices would be from 9/11. Specifically, they would start with the public domain: NORAD, FDNY, and then from interviews with friends and neighbors who lived or worked in Lower Manhattan.

WTC is also an abbreviation for "World to come," as my friend, composer David Lang, pointed out. After 9/11, the bodies and parts of bodies were taken to the Medical Examiner's office on the east side of Manhattan. In the Jewish tradition there is an obligation to guard the body from the time of death until burial. This practice, called *shmira*, consists of sitting near the body and reciting psalms or Biblical passages. The roots of the practice are, on one level, to protect the body from animals or insects, and on another, to keep the *neshama*, or soul, company as it hovers over the body until burial. Because of the difficulties with DNA identification this went on for seven months, 24/7. Two of the women who sat and recited psalms are heard in the third movement. You will also hear a cellist (who has sat *shmira* elsewhere) and a cantor from a major New York City synagogue singing parts of psalms and the Torah.

WTC 9/11 is in three movements, though the tempo remains unchanged throughout: *9/11/01*, *2010*, and *WTC*. The piece begins and ends with the first violin doubling the loud warning beep (actually an F) your phone makes when it is left off the hook. In the first movement there are archival recordings of NORAD air traffic controllers alarmed that American Airlines Flight 11 was off course. This was the first plane to deliberately crash into the World Trade Center. The movement then shifts to the New York City Fire Department archives of that day telling what happened on the ground. The second movement uses recordings I made in 2010 of neighborhood residents, a Fire Department officer, and the first ambulance driver (from Hatzalah volunteers) to arrive at the scene, remembering what happened nine years earlier. The third and final movement uses the voices of a neighborhood resident, two volunteers who took shifts sitting near the bodies, and the cellist/singer and cantor mentioned above.

Throughout *WTC 9/11*, the strings double and harmonize the speech melodies and prolonged vowels or consonants of the recorded voices. You will hear a total of three string quartets: one live, and two pre-recorded. The piece can also be played by three live quartets and pre-recorded voices. *WTC 9/11* is only fifteen and a half minutes long. While composing it I often tried to make it longer, and each time it felt that extending its length reduced its impact. The piece wanted to be terse.

Triple Quartet is for string quartet plus two pre-recorded quartets. Alternately, the piece can be played live by three string quartets with no pre-recorded material. The piece is in three movements, fast-slow-fast, and is organized harmonically on four dominant chords in minor keys, each a minor third apart: E minor, G minor, B-flat minor, C-sharp minor, before returning to E minor to form a cycle. The first movement goes through this harmonic cycle twice, with a section on each dominant chord that lasts about one minute; the result is a kind of variation form. Rhythmically, the first movement has the second and third quartet playing interlocking chords while the first quartet plays longer melodies in canon, with the first violin and viola pitted against the second violin and cello. The slow movement is completely contrapuntal, with a long, slow melody in canon eventually appearing in all 12 voices. It stays in E minor throughout. The third movement resumes the original fast tempo and maintains the harmonic chord cycle, but modulates back and forth between keys more rapidly. The final section of the movement is in the initial key of E minor, and it is there that the cadence finally occurs.

Different Trains, for string quartet and pre-recorded performance tape, initiated a new way of composing that has its roots in my early tape pieces *It's Gonna Rain* [1965] and *Come Out* [1966]. The basic idea is that carefully chosen speech recordings generate the musical material for instruments. The idea for this piece stems from my childhood. When I was one year old, my parents separated; my mother moved to Los Angeles, and my father stayed in New York. Since they arranged joint custody, from 1939 to 1942 I frequently traveled back and forth by train between New York and Los Angeles accompanied by my governess. While these trips were exciting and romantic at the time, I now look back and think that if I had been in Europe during that period, as a Jew I would have had to ride very different trains. With this in mind, I wanted to make a piece that would accurately reflect the whole situation. In order to prepare the tape, I did the following:

1. Record my governess Virginia, then in her seventies, reminiscing about our train trips together.

2. Record a retired Pullman porter, Lawrence Davis, then in his eighties, who used to ride the lines between New York and Los Angeles, reminiscing about his life.

3. Collect recordings of Holocaust survivors—Rachella, Paul, and Rachel, all about my age and then living in America – speaking about their experiences.

4. Collect recordings of American and European train sounds in the '30s and '40s.

In order to combine the taped speech with the string instruments, I selected small speech samples with more or less clear pitches, and then notated them as accurately as possible. The strings then literally imitate that speech melody. The speech samples as well as the train sounds were transferred to tape with the use of sampling keyboards and a computer. Three separate string quartets were also added to the pre-recorded tape and the final, live quartet part is added in performance. *Different Trains* is in three movements [played without pause], although that term is stretched here since tempos change frequently in each movement.

QUATUOR MIVOS

Le Quatuor Mivos se donne pour mission de faire connaître aux divers publics de la planète le meilleur des musiques nouvelles pour quatuor à cordes. Depuis sa fondation en 2008, il collabore étroitement avec des compositeurs tant chevronnés qu'en début de carrière, chacun le faisant profiter de ses conceptions particulières, liées à des considérations géographiques ou esthétiques. En plus de se constituer un important répertoire, le Quatuor travaille régulièrement avec des musiciens de divers horizons et disciplines. En concert, il veille à construire des programmes dont les compositions se complètent les unes les autres, afin d'offrir une expérience d'écoute puissante et riche de sens. Parallèlement à ses saisons régulières, il fait œuvre de pédagogue auprès de jeunes compositeurs et interprètes d'instruments à cordes. Il subventionne également le Mivos/Kanter String Quartet Composition Prize, décerné annuellement à de jeunes compositeurs demeurant aux États-Unis, ainsi que le I-Creation Prize, remis à des compositeurs d'ascendance chinoise de partout dans le monde. Le Quatuor Mivos a enregistré tout récemment, une première au disque, les Quatuors de Steve Reich chez Deutsche Grammophon — ainsi que leurs bandes préenregistrées —, disque jugé par le *Morning Star* comme d'«une écoute essentielle». Ses autres enregistrements sont consacrés aux œuvres de James George Thirlwell, Lei Lang et Mary Halvorson.

The Mivos Quartet is devoted to bringing incredible new music for string quartet music to diverse audiences around the globe. Since its founding in 2008, the quartet has performed and collaborated closely with established and emerging composers, representing a broad range of demographics and compositional aesthetics. Beyond building the string quartet repertoire, Mivos expands their capabilities by regularly working with guest artists from various overlapping traditions and genres. The quartet curates concert programs that they would wish to hear, entailing pieces that complement each other and offer audiences a rich, powerful and meaningful listening experience. In addition to their performance season, Mivos is committed to fostering the education of young composers and string players. The quartet grants the Mivos/Kanter String Quartet Composition Prize, a yearly award given to support the work of emerging composers who reside in the United States, and the I-Creation Prize, awarded internationally to composers of Chinese descent. Their most recent album, *Steve Reich: The String Quartets* on Deutsche Grammophon, was described as "essential listening" (*Morning Star*) and is the first complete album of Reich's masterpieces, with all backing tracks re-recorded by Mivos. Other recent albums feature the music of JG Thirlwell, Lei Liang, and Mary Halvorson.

Vous aimeriez aussi / You may also like

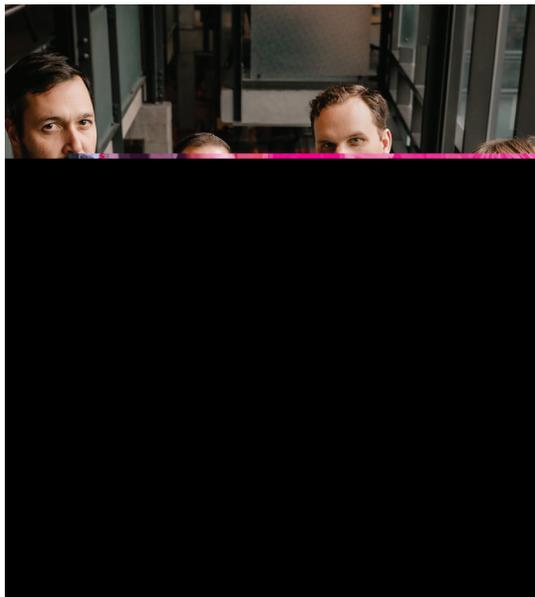

Photo © Brenden Friesen

WARHOL DERVISH

Les quatuors 3, 4 et 5 de
Tim Brady

Mercredi 4 juin — 19 h 30

Les Quatuors 3, 4 et 5 de Tim Brady seront joués en première mondiale par l'exceptionnel ensemble montréalais.

Calendrier / Calendar

Mercredi 2 avril
19 h 30

STILE ANTICO
Le Prince de la musique :
Palestrina dans la Cité Éternel

Le prestigieux ensemble britannique souligne le 500e anniversaire de la naissance de Palestrina.

Jedi 3 avril
18 h

TRIO LORRAINE DESMARAIS
Street Beat Suite

Une explosion de styles qui va du swing au free jazz, en passant par le funk, le hip-hop et bien d'autres.

Vendredi 4 avril
19 h 30

LES VIOLONS DU ROY
ANTOINE TAMESTIT, alto et
direction
Requiem pour cordes

Œuvres de J. S. Bach, Britten, Brahms,
Dowland et Hindemith

ÉQUIPE

Caroline Louis, direction générale et Olivier Godin, direction artistique
Fred Morellato, administration
Marjorie Tapp, billetterie
Charline Giroud, marketing
Thomas Chennevière, médias numériques
Trevor Hoy, programmes
William Edery, production
Roger Jacob, direction technique
Martin Lapierre, régie

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.

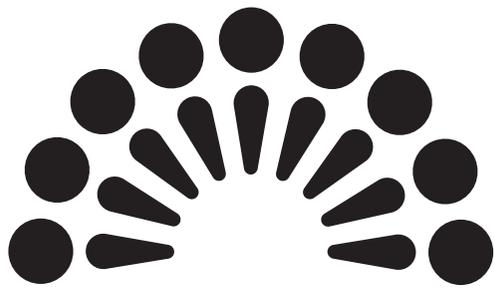
Arte Musica a été fondé et financé par Pierre Bourgie. Isolde Lagacé, directrice générale et artistique émérite, en a assumé la direction de 2008 à 2022.

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