

SALLE BOURGIE 10e SAISON

La salle Bourgie présente

QUATUOR BOZZINI - IMAGINAIRE NORD

Clemens Merkel

violon

Alissa Cheung

violon

Stéphanie Bozzini

alto

Isabelle Bozzini

violoncelle

Tanya Tagaq
(née en 1975)

Sivunittinni (2015; arr. Jacob Garchik)

Simon Martin
(né en 1981)

Icebergs et Soleil de minuit - Quatuor en blanc (2007)

Erik Satie
(1866-1925)

Nocturnes (1919; arr. Christopher Butterfield)

I. Doux et calme

II. Simplement

III. Un peu mouvementé

IV. Mystérieux et tendre

V. [Sans indication]

Betsy Jolas
(née en 1926)

Quatuor IV - « Menus propos » (1989)
I - II - III - IV - V

Alissa Cheung
(née en 1985)

du nord (création, commande d'Arte Musica)

Concert présenté sans entracte / Concert presented without intermission

Sivunittinni de Tanya Tagaq, arrangé pour quatuor à cordes par Jacob Garchik. Commandé pour *Fifty for the Future: The Kronos Learning Repertoire*. © Inner Sunset Publishing / *Sivunittinni* by Tanya Tagaq, arranged for string quartet by Jacob Garchik. Commissioned for *Fifty for the Future: The Kronos Learning Repertoire*. © Inner Sunset Publishing

SAMEDI 27 MARS — SAMEDI 10 AVRIL

SATURDAY, MARCH 27 — SATURDAY, APRIL 10

IMAGINAIRE NORD

Les matériaux et textures sont illimités dans les tableaux de Jean Paul Riopelle. Ses techniques au couteau à palette et multimédias ont inspiré deux œuvres au programme, qui ont été écrites pour le Quatuor Bozzini : *Icebergs et Soleil de minuit*, de Simon Martin; et *du nord*, d'Alissa Cheung, violoniste dans l'ensemble, présenté en création mondiale.

Icebergs et Soleil de minuit, de Simon Martin, se déploie en une série de tableaux musicaux et joue avec les idées de hasard et de variation. Alissa Cheung explore ces mêmes thèmes dans *du nord*. Fascinée par les migrations aviaires et la représentation des oiseaux dans les œuvres de Riopelle, elle met en lumière, dans sa pièce, l'interaction et la nature communautaire du quatuor à cordes. Avec son œuvre *Sivunittinni*, la chanteuse de gorge inuk Tanya Tagaq apporte « un peu de la terre aux musiciens futurs », exhortant les gens à réévaluer leur relation à la santé, à la nature et à la vie sociale. Rythmiques et texturées, les cordes reproduisent des sons de bris de glace se rapprochant parfois de ce que l'on pourrait qualifier de « bruit ». Arrangée pour quatuor à cordes par le compositeur canadien Christopher Butterfield, la série des *Nocturnes* pour piano d'Erik Satie complète la palette de styles du programme. Libérée de l'humour expressif habituel de Satie, la suite est remarquablement austère en ce qui a trait au matériel extramusical, offrant pourtant une perspective puissamment expressive à travers son riche récit harmonique. Bien qu'écrit en 1989, le *Quatuor* de Jolas rend hommage à l'époque de Satie en faisant écho au style de Webern. Comme s'ils donnaient à observer au microscope une pièce miniature, les « *Menus propos* » de Jolas sont animés par un kaléidoscope de gestes

Jean Paul Riopelle's paintings are limitless in bounds of matter and texture. His palette knife strokes and multimedia techniques inspired two of the works on this program, both written for Quatuor Bozzini: Icebergs et Soleil de minuit by Simon Martin, and du nord, a world premiere and new commission composed by Quatuor Bozzini's own Alissa Cheung.

Constructed as a series of musical paintings, Martin's Icebergs et Soleil de minuit plays with chance and variation in a continuous process of discovery. Cheung explores similar themes of change and exploration in du nord; fascinated by aviary migration and the depiction of birds in Riopelle's work, her piece highlights the interplay and communal nature of the string quartet as an ensemble. Inuk throat singer Tanya Tagaq brings "a little bit of the land to future musicians" through her piece Sivunittinni, urging people to re-evaluate their relationship to health, nature, and social living. Rhythmic and textured, the strings reproduce sounds of breaking ice and sometimes err closer to what could even be qualified as noise. Complementing this program's aural palette is Erik Satie's set of five Nocturnes for piano, arranged for string quartet by Canadian composer Christopher Butterfield. Devoid of Satie's usual expressive humour, this suite is remarkably stark in terms of extra-musical material, and yet offers a potently expressive perspective through its rich harmonic narrative. Although written in 1989, Betsy Jolas' work pays homage to Satie's era in a way that echoes Webern's music. As if looking through a microscope at a miniature piece, Jolas' "Menus propos" is brought to life by a complex pattern of minute gestures in four short pieces. Presented in conjunction with the Montreal

infimes dans quatre courtes pièces. Présenté à l'occasion de l'exposition *Riopelle : à la rencontre des territoires nordiques et des cultures autochtones* du Musée des beaux-arts de Montréal, ce concert met de l'avant la virtuosité, les couleurs chatoyantes et les explorations timbrales de chacun des compositeurs grâce à l'éventail sonore du Quatuor Bozzini.

© Kim Farris-Manning
Traduction d'Yves Charuest

Museum of Fine Arts' exhibition Riopelle: The Call of Northern Landscapes and Indigenous Cultures, the virtuosity, shimmering colours, and timbral explorations of each of these composers will showcase Quatuor Bozzini's full range and artistry.

© Kim Farris-Manning

TANYA TAGAQ

Sivunittinni (« ceux à venir ») est tiré d'un poème que j'ai écrit pour mon album et c'est le titre parfait pour cette pièce. Ce que je souhaite avec cette dernière, c'est de transmettre un peu de la terre aux futurs musiciens. La condition humaine est en rupture; il y a une séparation avec la nature et cela entraîne une grande part d'anxiété et de peur, une perte du sens véritable de la santé et un rapport déficient à la vie. Puisse cette pièce contribuer à sa manière à une sorte d'éveil.

© Tanya Tagaq
Traduction d'Yves Charuest

Sivunittinni, or "The Future Ones," comes from a part of a poem I wrote for my album and is the perfect title for this piece. My hope is to bring a little bit of the land to future musicians through this piece. There is currently a disconnect in the human condition, a disconnect from nature, and it has caused a great deal of social anxiety and fear, in addition to a loss of the true meaning of health and of a relationship to life itself, so perhaps Sivunittinni can serve as a kind of wake-up call.

© Tanya Tagaq

SIMON MARTIN

Ce qui m'a inspiré, chez Jean Paul Riopelle, c'est cette idée d'explorer la matière selon toutes ses possibilités sans jamais devenir systématique. Riopelle décline ces possibilités de multiples façons : par chaque coup de spatule d'une même toile (*Autriche, La Jacob-Chatou*); par des séries de toiles (*Icebergs, Le Roi de Thulé*); par des diptyques (*La Ligne d'eau*), des triptyques (*Cendres*), des quadriptyques (*Soleil de minuit— Quatuor en blanc*), un polyptyque et jusqu'à plusieurs œuvres à l'intérieur d'une seule

What I found inspiring in Riopelle's work is his exploration of all the possibilities of matter, without ever becoming systematic about it. Riopelle approaches these possibilities in multiple ways: with every stroke of the spatula on a single canvas (Autriche, Le Jacob-Chatou); with a series of paintings (Icebergs, Le Roi de Thulé); through diptychs (La Ligne d'eau), triptychs (Cendres), quadriptychs (Soleil de minuit – Quatuor en blanc), a polyptych (Polyptyque) to several works within a single work (Le Bestiaire); through assemblies of scraps from previous experiments

(*Le Bestiaire*); par des assemblages de rebuts d'expériences passées (*Le Grand Assemblage*); et par le traitement d'un même sujet par le biais de différents médias (le hibou représenté en peinture, en sculpture, en lithographie, en techniques mixtes, etc.).

Dans ma composition, chaque section peut ainsi être considérée comme l'une des toiles d'une série ou encore comme un coup de spatule de Riopelle regardé de près : un monde en soi; une nature, donc, organique, avec des structures de contrastes et de variations qui lui sont inhérentes. À l'instar de cette nature, l'œuvre ne vise pas la démonstration de quoi que ce soit (pas de développement littéraire); plutôt, elle se veut une affirmation en soi de la nécessité du hasard, de la nécessité obtenue par le hasard, par la constante répétition d'équations aux variables toujours changeantes car se modulant les unes les autres. Ainsi, tout est à refaire, constamment (il faut jouer pour être vivant : si on cesse de se confronter au doute et à la découverte, si on arrête de lancer les dés, alors, on ne joue plus et on meurt). En ce sens, par le biais d'un hommage au peintre de la nature que fut Riopelle, mon œuvre célèbre aussi la vie et le rythme de ses phénomènes.

© Simon Martin

(*Le Grand Assemblage*); by treating a single subject in different media (the owl represented in painting, sculpture, lithography, mixed media), and so on.

In my own composition, each section can be seen as one painting within a series, or as one of Riopelle's spatula strokes scrutinized from up close: a world in itself; organic nature with inherent contrasting structures and variations, and like this view of nature, the work does not attempt to demonstrate anything, i.e., it makes no attempt at narrative development. Instead, it is meant as the affirmation of the necessity of chance, the necessity obtained from chance, the constant reiteration of equations whose variables keep changing because they modulate one another. Consequently, everything must always be made anew (you must play to be alive: if you were to stop confronting doubt and discovery, stop throwing the dice, you would not be playing anymore and you would die). By paying tribute to Riopelle, Nature's portraitist, my work also celebrates life and the rhythms of its manifestations.

© Simon Martin

ERIK SATIE

Les cinq *Nocturnes* pour piano d'Erik Satie (il en a presque terminé un sixième et comptait en composer un septième) ont été écrits en 1919, un an après *Socrate*, son « drame symphonique », et un an avant sa *Musique d'ameublement*. Avec *Socrate* et son *Premier Menuet* de 1920, les *Nocturnes* sont les seules pièces écrites dans les dernières années de sa vie qui ne soient pas influencées par le cabaret. En fait, elles sont dépourvues des titres et

Erik Satie's set of five published Nocturnes for piano (he had nearly completed a sixth, and intended to compose a seventh) were written in 1919, a year after his "symphonic drama" Socrate and a year before his Musique d'ameublement (Furniture Music). Together with Socrate and the Premier Menuet of 1920, the Nocturnes are the only music Satie wrote in his later years that have no cabaret influence, and indeed, are free of any of the humorous titles,

des indications expressives humoristiques qui lui sont pourtant si familières. Ces morceaux se démarquent aussi par la manière dont Satie a travaillé et retravaillé leur fondation harmonique – on pourrait presque dire qu’il en a fait un système. Tout comme Socrate, les *Nocturnes* ne doivent rien à la musique romantique. Lorsque je les ai arrangés pour quatuor à cordes, j’ai éprouvé une certaine difficulté à résister à la tentation d’imiter la résonance du piano et de suivre les indications de nuances publiées qui créaient une forme de récit musical plus ou moins conventionnel. J’ai plutôt choisi de laisser l’harmonie être le fil conducteur narratif, confiant en l’idée qu’en retenant les tendances conventionnelles ayant trait aux nuances, la musique gagnerait progressivement en caractère expressif. Les *Nocturnes* sont dédiés à madame Marcelle Meyer, pianiste; à André Salomon, pianiste; à madame Jean Hugo (Valentine Gross), artiste peintre et illustratrice; à madame la Comtesse Étienne de Beaumont (Édith Marie Élisabeth de Taisne de Raymonval), mécène; et à madame Georges Cocteau (Eugénie Lecomte).

© Christopher Butterfield
Traduction d’Yves Charuest

expressive markings, or musical drollery for which he is famous. They are also notable in the way Satie worked and reworked the harmonic basis for these pieces—one could almost say he developed a system. Like Socrate, the Nocturnes owe nothing to the Romantic style. In arranging them for string quartet, I was at pains to resist imitating the resonance of the piano and using the published dynamic markings that create a more or less conventional musical narrative. My idea was to let the harmony be the narrative, trusting that by withholding all conventional dynamic tendencies, the music would gradually accumulate expressive power on its own terms. In their written sequence, the Nocturnes are dedicated to Mme Marcelle Meyer, pianist; André Salomon, pianist; Mme Jean Hugo (Valentine Gross), artist and designer; Mme la Comtesse Étienne de Beaumont (Édith Marie Élisabeth de Taisne de Raymonval), patron; and Mme Georges Cocteau (Eugénie Lecomte).

© Christopher Butterfield

BETSY JOLAS

Lorsqu’au début des années 1950, Betsy Jolas entend pour la première fois les *Fünf Stücke, op. 10* d’Anton Webern, l’expérience, dit-elle, est foudroyante. L’influence de Webern est perceptible dans son quatrième quatuor à cordes intitulé « **Menus propos** », notamment dans sa brièveté et son exploration des timbres, qui ne sont pas sans rappeler certaines œuvres pour cordes de Webern, dont *Cinq mouvements, op. 5*, et *Six bagatelles, op. 9*. Mais Webern et les compositeurs de l’avant-garde ne sont pas les seules sources

When Betsy Jolas first encountered Anton Webern’s Fünf Stücke, Op. 10 in the early 1950s, she described the experience as akin to being struck by “a lightning bolt.” The influence of Webern’s music is likewise audible in Jolas’ fourth string quartet, “Menus propos” (Small Talk), reminiscent in its brevity and exploration of timbre of some of Webern’s works for string quartet such as the Five Movements, Op. 5, and Six Bagatelles, Op. 9. But in addition to Webern and other avant-garde composers from that era, Jolas was also influenced

d'inspiration de la compositrice; son écriture est aussi influencée par la polyphonie de la Renaissance, à laquelle elle porte un grand intérêt, et elle se passionne pour les qualités expressives de la voix. « *Menus propos* » met ainsi en évidence les caractéristiques fondamentales de son style : la nature fragmentaire et en contrepoint de Webern couplée à une évidente impulsion lyrique.

© Trevor Hoy

Traduction d'Isabelle Wolfmann

by her interest in Renaissance polyphony, and her greatest passion is for the expressive qualities of the voice. Thus, in "Menus Propos" we encounter the fundamentals of Jolas' style: the fragmentary, contrapuntal nature of Webern's music coupled with an unabashed lyrical impulse.

© Trevor Hoy

ALISSA CHEUNG

Lorsque la Fondation Arte Musica m'a demandé de composer une pièce inspirée d'une œuvre de Jean Paul Riopelle, j'ai été attirée par son travail sur les oiseaux, spécifiquement *Matinée au cap Tourmente (Les Faisans dans la volière)* et *L'Oie hélico*. J'ai toujours été fascinée par l'endurance et la beauté des figures des oiseaux en migration, et je me réjouis chaque fois que j'aperçois des volées d'oiseaux en formation. Le travail d'équipe et la solidarité chez certaines espèces m'impressionnent, comme chez les oies, qui se relaient à la tête de la formation ou qui se divisent en plus petits groupes lorsqu'un oiseau est malade ou trop faible pour entreprendre un long voyage. À la lumière des événements récents, **du nord** est un appel à nos communautés à demeurer fortes et unies. C'est aussi un appel à préserver les milieux humides et les autres écosystèmes vitaux, afin que nous puissions continuer à apprendre de la nature et à nous en inspirer.

© Alissa Cheung

Traduction d'Yves Charuest

*When I was asked by the Fondation Arte Musica to compose a piece inspired by the work of Jean Paul Riopelle, I was naturally drawn to his depiction of birds, in particular *Matinée au cap Tourmente (Les Faisans dans la volière)* and *L'Oie hélico*. I have long been fascinated by the stamina and beauty of bird migration patterns and am always overjoyed to catch a glimpse of flocks in formation. I am also impressed with the teamwork and solidarity of certain species, like geese, who take turns leading the skein or who break off into a smaller group if one bird is too sick or weak to make a long trip. In light of current events, **du nord** is a call to remain strong and united within our communities. It is also a call for the conservation of wetlands and other vital ecosystems so that we can continue to learn from and be inspired by nature.*

© Alissa Cheung

© Photographie JSP

Alissa Cheung

violin et composition /
violin and composition

Alissa Cheung est une compositrice et violoniste originaire d'Edmonton et violoniste originaire d'Edmonton résidant actuellement à Montréal. Ses œuvres ont été interprétées au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle reçoit régulièrement des commandes du Festival C'mon d'Edmonton et certaines de ses œuvres ont été interprétées par le violoniste Mark Fewer, le Quatuor Bozzini et le Duo d'Entre-Deux. Dans ses œuvres les plus récentes, elle expérimente avec certains aspects de l'improvisation et de la liberté performative, ce qui donne lieu à des œuvres cocomposées qui diffèrent à chaque interprétation. Alissa Cheung est également violoniste dans le Quatuor Bozzini, un ensemble à cordes qui se spécialise dans l'interprétation de la musique contemporaine. Ses prestations en tant que soliste et chambriste l'ont conduite à travers le Canada ainsi qu'aux États-Unis, en Europe et en Asie. Son travail, qui lui a valu de nombreuses critiques positives dans plusieurs journaux de renom, a été radiodiffusé sur les ondes d'Österreichischer Rundfunk, en Autriche, d'Yleisradio, en Finlande, de Nederlandse Publieke Omroep, aux Pays-Bas, et de Radio-Canada.

A native of Edmonton, Montreal-based composer and violinist Alissa Cheung's works have been performed by ensembles in Canada, the United States, and Europe. Regularly featured at the C'mon Festival in Edmonton, her upcoming projects include commissions for Mark Fewer, Quatuor Bozzini and Duo d'Entre-Deux. In her recent works, Cheung experiments with improvisational aspects and open forms, resulting in co-composed pieces that differ with each performance. Cheung is also a member of the Montreal-based Quatuor Bozzini, a string quartet which specializes in contemporary music. Her performances as a soloist and chamber musician have taken her throughout Canada, the United States, Europe, and Asia. Her work has been applauded by critics in several notable newspapers, and broadcast by Österreichischer Rundfunk in Austria, Yleisradio in Finland, Nederlandse Publieke Omroep in the Netherlands, and CBC Radio.

Quatuor Bozzini

© Michael Slobodian

Depuis sa fondation en 1999, le Quatuor Bozzini œuvre dans les domaines des musiques nouvelles, expérimentales et classiques. Ensemble radicalement contemporain, il est le chef de file de la création d'avant-garde à Montréal et au-delà. Il cultive le sens du risque et emprunte résolument les voies les moins fréquentées, rejetant d'emblée les idées reçues. Le Quatuor Bozzini se distingue par son « jeu extraordinaire » (Alex Ross, *The New Yorker*) et construit avec soin un répertoire diversifié qui ne cède jamais à la facilité ou aux modes qui a donné lieu à plus de quatre cents commandes et à près de cinq cents créations jusqu'à maintenant. Chaque concert du Quatuor Bozzini est une expérience partagée avec intensité et présentée dans une atmosphère toujours inspirante. Afin d'assurer le développement continu de sa discipline, le quatuor soutient les nouvelles générations de compositeurs et d'interprètes avec ses « laboratoires musicaux » : le *Composer's Kitchen*, le *Performer's Kitchen* et le *Bozzini Lab*. Il dirige sa propre étiquette de disques, la Collection QB, et a publié des albums prisés par la critique, dont plusieurs sont désormais des disques de référence dans le milieu.

Since 1999, Quatuor Bozzini has been an original voice in new, experimental, and classical music. Their skew is radically contemporary, propelling the milieu of hyper-creativity in Montreal and beyond. Not content simply to build upon received wisdom, the quartet cultivates an ethos of risk taking, boldly venturing into unexplored territory while maintaining recognition for its "extraordinary playing" (Alex Ross, The New Yorker). With rigorous qualitative criteria, the ensemble has nurtured a vast and diverse repertoire, unbiased by the currents of fashion, resulting in over four hundred commissioned pieces, as well as close to five hundred premiered works. A Quatuor Bozzini concert is an intensely shared experience, with meticulous and sensuous attention to detail. To ensure continual development of its art, the quartet's musical laboratories, the Composer's Kitchen, the Performer's Kitchen, and Bozzini Lab, work to mentor and support new generations of composers and performers. The quartet runs its own recording label, Collection QB, and has released critically acclaimed albums, several of which have become references in the field.

Vous aimerez aussi

ENSEMBLE OKTOËCHO : SAIMANIQ

Katia Makdissi-Warren, oud, piano et composition

Lydia Etok et Nina Segalowitz, *katajjaq* (chant de gorge)

En webdiffusion du mercredi 7 avril à 14 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

Le Studio de musique ancienne de Montréal Le cycle des sept cantates <i>Membra Jesu nostri</i> de Dietrich Buxtehude	Mercredi 31 mars Jeudi 1 ^{er} avril Disponible en ligne jusqu'au 8 avril	19 h
Les Idées heureuses <i>Concert de la Passion</i>	Vendredi 2 avril Disponible en ligne jusqu'au 5 avril	15 h
Lex French Quintet 5 à 7 Jazz	Jeudi 8 avril Concert en salle uniquement	18 h

---

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
MONTRÉAL

Présenté par

