

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.

QUATUOR MOLINARI

MOLINARI QUARTET

Le quatuor à cordes, du Refus global à aujourd'hui
The String Quartet, from Refus global to Today

Présenté en lien avec l'exposition *Françoise Sullivan : « Je laissais les rythmes affluer »*
Presented in conjunction with the exhibition *Françoise Sullivan: "I let rhythms flow"*

Olga Ranzenhofer, violon / violin

Antoine Bareil, violon / violin

Frédéric Lambert, alto / viola

Pierre-Alain Bouvrette, violoncelle / cello

RACHEL LAURIN (1961–2023)

Poème pour quatuor à cordes, op. 35 (2001)

Chant d'allégresse

Arrêt aux portes de la Cité

Appel à l'unité

Montée des pèlerins

Danse

Prière

Chant de paix

OTTO JOACHIM (1910–2010)

Quatuor à cordes (1997)

JEAN LESAGE (1958–)

Quatuor à cordes IV (2014)

Ouverture

Contrapunctus

Palimpseste

Tenebrae

Bagatelle

Adagio

Nostalgia

JEAN PAPINEAU-COUTURE (1916–2000)

Quatuor à cordes n° 2 (1967)

[sans titre]

Énergique

Andante

Assez rapide

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.

Rachel Laurin

La musique sur des thèmes sacrés occupe une place importante dans la musique de Rachel Laurin, et parmi ces œuvres une pièce unique se démarque. Le *Poème opus 35* de Rachel Laurin a été commandé en 2001 par le Quatuor Arthur-Leblanc pour souligner le 25e anniversaire de la Société Expo-Bible, au Couvent de la Résurrection, à Montréal. Inspirée du *Chant des montées* (Psaume 122 : « *Quelle joie quand on m'a dit: "Allons à la maison du Seigneur" »*), l'œuvre est conçue pour quatuor à cordes avec récitant optionnel, les versets du psaume pouvant être récités en petites sections, parfois simultanément parfois en alternance avec la musique. Ce soir, nous entendrons la version instrumentale, sans narrateur, afin de mettre en valeur la richesse du langage de Laurin, qui croyait fermement à une musique contemporaine s'adressant à un large public grâce à l'emploi d'un langage tonal très élargi, englobant autant le chromatisme que la modalité.

Un texte de Guylain Prince, OFM, nous relate la création de l'œuvre: « *Madame Rachel Laurin, présente dans la foule, fut chaleureusement applaudie et remerciée, toute émue d'entendre jouer, tel qu'elle l'avait imaginé, par un quatuor à cordes, ce qu'elle avait patiemment composé dans la solitude de son logis. Spontanément, elle affirma, après l'interprétation délicate qu'en a fait le Quatuor Arthur-Leblanc, que les musiciens l'avaient jouée "comme s'ils l'avaient toujours connue!" ».*

Rachel Laurin devait être la première compositrice en résidence à la Salle Bourgie durant la saison présente. Le sort en a hélas décidé autrement puisqu'elle nous a quittés le 13 août dernier à l'âge de 62 ans.

© Olivier Godin, 2023

Jean Papineau-Couture

Ce deuxième quatuor du compositeur est une commande de Radio-Canada, dans le cadre des festivités visant à célébrer le centenaire de la Confédération canadienne. Dédiée à Nadia Boulanger à l'occasion de son 80e anniversaire, cette œuvre fut exécutée pour la première fois par le Quatuor Orford, le 24 juin 1970. Dans cet opus, l'accent est mis sur une écriture plus harmonique que contrapuntique, contrairement à ce qu'on pourrait attendre de cette petite formation instrumentale. Beaucoup plus chromatique que le premier quatuor, celui-ci semble à cheval entre la recherche d'une harmonie dodécaphonique et le recours aux techniques modernes de jeu qui caractérisent certaines œuvres ultérieures. Alors que, dans les mouvements lents, quelques passages vigoureux se subordonnent à d'autres d'un lyrisme intime et méditatif, les mouvements rapides, pour leur part, rappellent l'écriture stratifiée de Stravinski, superposant les mélodies à de brefs motifs rythmiques en ostinato.

© Paul Bazin

Reproduit avec l'aimable autorisation d'ATMA Classique

Otto Joachim

Violoniste et altiste né en Allemagne en 1910, Otto Joachim est très connu des montréalais : il a été alto solo à l'Orchestre symphonique de Montréal, membre fondateur du Quatuor à cordes de Montréal et professeur à l'Université McGill de même qu'au Conservatoire de musique de Montréal. Ses nombreuses œuvres basées sur le dodécaphonisme et la série, de même que son intérêt pour la musique électroacoustique font de Joachim un des piliers de la musique contemporaine au Québec.

Otto Joachim a trouvé la source d'inspiration de son *Quatuor* de 1997 à la suite d'une visite à Séoul en Corée du Sud où il agissait en tant que répétiteur pour la section des violons de l'Orchestre Mondial des Jeunesses Musicales en 1977. Ayant vécu pendant 16 ans en Malaisie et en Chine, ce retour en Asie lui a permis de renouveler son intérêt pour la musique asiatique. Ce quatuor intègre en effet des traces de musique coréenne avec des structures dodécaphoniques et aléatoires. Originellement conçue comme un trio à cordes, cette œuvre fut transformée en un quatuor en 1997. La version finale a été créée en concert en 2000 pour souligner le 90e anniversaire du compositeur par le Quatuor Molinari, puis enregistrée en novembre 2020. Ce quatrième quatuor à cordes de Joachim est écrit près de 30 ans après son troisième (1956). Les deux premières œuvres pour cette formation

ont été désavouées par le compositeur et ces partitions sont déposées aux Archives Otto Joachim à Bibliothèque et Archives Canada.

© Otto Joachim

Jean Lesage

Depuis quelques années, mes travaux se sont orientés vers une relecture critique de l'histoire de la musique. J'ai tenté d'actualiser, à travers le prisme d'une sensibilité contemporaine, certains éléments techniques, esthétiques, et rhétoriques; certains gestes interprétatifs et compositionnels caractéristiques de divers courants musicaux historiques. Il y a donc la volonté d'explorer, dans le domaine musical, ce que plusieurs théoriciens de la littérature désignent par *intertextualité*.

Le travail de la mémoire est au cœur de mes préoccupations artistiques. Dans mes travaux, je cherche à établir une relation féconde entre le présent de l'œuvre et le passé de l'art. Mettre en relation une œuvre actuelle, avec d'autres œuvres antérieures, pour ainsi créer un vaste réseau référentiel qui enrichit, en le multipliant, le premier niveau de la perception.

Une relation ludique avec l'histoire de la musique prend forme à plusieurs niveaux simultanés : jeux du souvenir et de l'oubli, une reconstruction du passé où l'on expose, à travers l'œuvre, le procédé par lequel la mémoire fait, défait, refait son propre passé,

en réévaluant sans cesse les statuts mouvants de l'histoire, en les projetant constamment dans nos visions de l'avenir. Du point de vue de sa forme, le *Quatuor à cordes IV* explore la suite de l'époque baroque : un ensemble de courtes pièces contrastées, danses stylisées ou pièces de caractères, alternant tempos lents et rapides, textures homophoniques ou polyphoniques, pièces abstraites ou évocatrices qui comportent des éléments structurels et formels similaires. L'œuvre a été composée en 2014 spécialement pour le Quatuor Molinari, à qui elle est dédiée.

© Jean Lesage

Rachel Laurin

Music on sacred themes occupies a significant place in Rachel Laurin's music, and among these works one unique piece stands out. Rachel Laurin's *Poème*, Op. 35 was commissioned in 2001 by the Quatuor Arthur-Leblanc to commemorate the 25th anniversary of the Société Expo-Bible, at the Couvent de la Résurrection in Montreal. Inspired by *A song of ascents* (Psalm 122: "I rejoiced with those who said to me: 'Let us go to the house of the Lord.'"), this work was conceived for string quartet with an optional narrator, and the psalm verses can be recited in small sections, sometimes simultaneously, sometimes alternating with the music. This evening, the instrumental version—minus the narrator—will be heard, in order to showcase the wealth of Laurin's language. She steadfastly believed in contemporary music intended for a broad audience by means of an extended tonal language encompassing chromaticism and modality in equal measure.

The premiere of this work is related in a text by Guylain Prince, OFM: "*Rachel Laurin, present in the crowd, was warmly applauded and thanked, and she was deeply touched to have heard a string quartet play—just as she had imagined it—what she had composed in the solitude of her home. Following the the Quatuor Arthur-Leblanc's sensitive performance, she spontaneously declared that the musicians had played it 'as though they had always been familiar with it!'*"

Rachel Laurin was meant to be Bourgie Hall's first composer-in-residence during the current season. Unfortunately, fate had other plans, as she left us on August 13 of last year at the age of 62.

© Olivier Godin, 2023
Translated by Trevor Hoy

Jean Papineau-Couture

Jean Papineau-Couture's Second Quartet was commissioned by Radio-Canada to celebrate the centenary of the Canadian Confederation. Dedicated to Nadia Boulanger for her 80th birthday, this work was premiered by the Orford Quartet on June 24, 1970. Contrary to what one might expect in a work for small ensemble, harmonic rather than contrapuntal writing is emphasized in this piece. It is far more chromatic than Papineau-Couture's First Quartet, and it seems to stand midway between the composer's search for 12-tone harmonies and the use of extended techniques that characterizes some of his later works. In the slow movements, several vigorous passages give way to more lyrical, intimate, and meditative episodes. The fast movements are reminiscent of the layered writing of Stravinsky, with melodies stacked atop brief, repetitive (*ostinato*) rhythmic motifs.

© Paul Bazin
Translated by Sean McCutcheon
Reprinted with kind permission from
ATMA Classique

Otto Joachim

Born in Germany in 1910, Montrealers know the violinist and violist Otto Joachim well: he was Principal Viola of the Orchestre symphonique de Montréal, a founding member of the Montreal String Quartet, and was a professor at both McGill University and the Conservatoire de musique de Montréal. Joachim's numerous works grounded in dodecaphony and serialism, as well as his interest in electroacoustic music, made him a pillar of contemporary music in Quebec.

Otto Joachim found the inspiration for his 1997 Quartet following a visit to Seoul, South Korea in 1977, where he led rehearsals for the violin section of the Jeunesses Musicales World Orchestra. Having lived in Malaysia and China for 16 years, returning to Asia allowed him to renew his interest in Asian music, and this quartet does in fact integrate vestiges of Korean music into dodecaphonic and aleatory structures. Originally planned as a string trio, this work was turned into a quartet in 1997. The final version was premiered in concert in 2000 by the Molinari Quartet to celebrate the composer's 90th birthday, and was subsequently recorded in November 2020. Joachim's fourth string quartet was written nearly 30 years after his third quartet (1956). He had withdrawn his first two string quartets and deposited the scores in the Otto Joachim Archive at Library and Archives of Canada.

© Otto Joachim
Translated by Trevor Hoy

Jean Lesage

For several years now my work has been oriented towards a critical rereading of music history. I have attempted, by using a contemporary filter, to bring certain technical, aesthetic, and rhetorical elements up to date; certain performance and compositional gestures characteristic of various historical musical currents. Thus, there exists the desire to explore in the musical field what numerous literary theorists term *intertextuality*.

The work of memory stands at the centre of my artistic concerns. In my work I seek to establish a fruitful relationship between the present day of the work and the past of art. To connect the current work to other previous works, in order to then create a vast network that, by multiplying it, enriches the first level of perception.

A playful relationship with music history takes shape on several simultaneous levels: games of remembrance and forgetfulness, a reconstruction of the past in which, over the course of the work, the process by which memory creates, deconstructs, and recreates its own past is shown, by tirelessly re-evaluating unstable positions in history, by constantly projecting them onto our visions of the future.

From a formal standpoint, the *Quatuor à cordes IV* explores the Baroque suite: an ensemble of short contrasting pieces, stylized dances or character pieces, alternating slow and fast tempi, homophonic or polyphonic textures, abstract or evocative pieces bearing similar formal and structural elements. This work was specially composed in 2014 for the Molinari Quartet, to which it is dedicated.

©Jean Lesage
Translated by Trevor Hoy

QUATUOR MOLINARI

Acclamé par le public et par la critique musicale internationale depuis sa fondation en 1997, le Quatuor Molinari se consacre au riche répertoire pour quatuor à cordes des 20e et 21e siècles. Récipiendaire de vingt-quatre Prix Opus décernés par le Conseil québécois de la musique pour souligner l'excellence de la musique de concert, le Quatuor Molinari s'est imposé comme l'un des meilleurs quatuors au Canada et est qualifié par la critique canadienne d'ensemble « essentiel » et « prodigieux », voire de « pendant canadien aux quatuors Kronos et Arditti ». Le Quatuor Molinari a été soliste avec l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit à deux reprises et en avril 2018, il était soliste avec l'Orchestre Métropolitain sous la direction du chef Nicholas Carter dans la création du *Concerto pour quatuor à cordes* de Samy Moussa. Il a été invité à de nombreux festivals et sociétés de concerts tant au Canada, qu'aux États-Unis, en Europe et en Asie. Les enregistrements du Quatuor, sous étiquette ATMA reçoivent les éloges unanimes de la critique internationale entre autres dans les revues *The Strad*, *Gramophone* – qui lui a décerné deux fois le prix Editor's Choice –, *Diapason*, et *Fanfare*. Son intégrale des *Quatuors* de György Kurtág lui a valu un Diapason d'or en décembre 2016 de la revue musicale française éponyme et le prestigieux prix allemand Echo Klassik en juillet 2017 pour ce même enregistrement.

Internationally acclaimed by the public and critics since its foundation in 1997, the Molinari Quartet has given itself the mandate to perform works for string quartet from the 20th and 21st centuries. The recipient of twenty-four Opus Awards given by the Conseil québécois de la musique to highlight musical excellence on the concert stage, the Molinari Quartet has established itself as one of Canada's leading string quartets. It has been described by the critics as an "essential" and "prodigious" ensemble, and even as "Canada's answer to the Kronos or Arditti quartets." The Quartet has been invited to perform in numerous concert series and festivals throughout Canada, the United States, Europe and Asia. It has appeared twice as a soloist with the Orchestre symphonique de Montréal conducted by Charles Dutoit, and in April 2018 it premiered Samy Moussa's *Concerto for String Quartet* alongside the Orchestre Métropolitain and conductor Nicholas Carter. Its recordings on the ATMA Classique label have received international critical acclaim, including two Editor's Choice awards from *Gramophone* magazine and glowing reviews from *The Strad*, *Fanfare*, and *Diapason*, among other publications. The Quartet's recording of György Kurtág's complete string quartets received a Diapason d'or in December 2016 and the prestigious German Echo Klassik Award for 20th- and 21st-century chamber music in July 2017.

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

**JENNIFER KOH,
violon amplifié
MISSY MAZZOLI, claviers,
électronique et piano**

Mercredi 28 février - 19 h 30

Un concert qui rassemble la compositrice Missy Mazzoli et la violoniste Jennifer Koh, championne inconditionnelle des musiques d'aujourd'hui.

Calendrier / Calendar

Samedi 27 janvier 19 h 30	WOLFGANG HOLZMAIR, baryton OLIVIER GODIN, piano <i>La musique à Theresienstadt</i>	Un récital centré sur des œuvres composées au camp de concentration de Theresienstadt.
Dimanche 28 janvier 14 h 30	ENSEMBLE CAPRICE <i>Don Quichotte chez la Duchesse</i>	Un opéra comique inspiré du célèbre roman de Cervantes.
Jedi 1er février 19 h 30	IMANI WINDS <i>Black and Brown</i>	Cet ensemble met en lumière des œuvres contemporaines aux couleurs jazz et latines.

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.

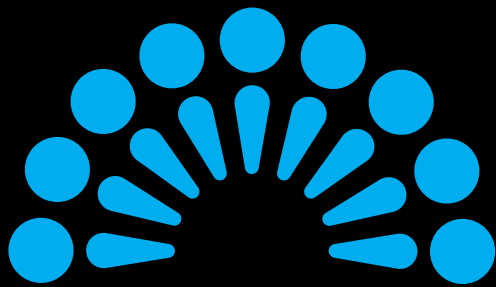
Arte Musica a été fondé et financé par Pierre Bourgie. Isolde Lagacé, directrice générale et artistique émérite, en a assumé la direction de 2008 à 2022.

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