PROGRAMME

Salle Bourgie
Hall

Saison 2023-2024 Season

Osez écouter
Dare to listen

MUSÉE DES BEAUX-ARTS MONTRÉAL
MUSEUM OF FINE ARTS

Billets
Tickets

En ligne
Online

sallebourgie.ca
bourgiehall.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.sallebourgie.ca
newsletter.sallebourgie.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'kehá: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'kehá: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.

DÉPÔT LÉGAL - BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC, 2023

MOMO & MARI KODAMA, pianos

CASSE-NOISETTE *À DEUX PIANOS*
THE NUTCRACKER *ON TWO PIANOS*

PIOTR ILITCH TCHAÏKOVSKI (1840–1893)

Le Lac des cygnes, op. 20 (1875–1876; extraits, transcr. Claude Debussy)
- Danse russe
- Danse espagnole
- Danse napolitaine

Le Lac des cygnes (extraits, transcr. Eduard Langer)
- Scène
- Danse des cygnes

La Belle au bois dormant, op. 66 (1888–1889; extraits, transcr. Sergueï Rachmaninov)
- Introduction : *La Fée des lilas*
- Adagio : Pas d'action
- Pas de caractère : *Le Chat botté*
- Valse

ENTRACTE

Suite de *Casse-Noisette*, op. 70a (1891–1892; extraits, transcr. Anton Arenski)
- Ouverture
- Marche
- *Danse de la Fée dragée*
- *Le Café*
- *Le Thé*
- *Trepak*
- *Danse des mirlitons*
- *Valse des fleurs*

Commandité par
Sponsored by

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 2023 — 14 h 30

LES ŒUVRES

La tragique histoire d'une trahison amoureuse, un royaume très lointain et un monde fantastique peuplé de friandises et de jouets qui prennent vie, autant de vivantes représentations évoquées par Tchaïkovski dans ses trois ballets. Ceux-ci comptent aujourd'hui parmi ses œuvres les plus populaires, grâce sans contredit au génie incomparable du maître à transporter par son art l'auditeur au cœur même de ces univers.

Le Lac des cygnes est son premier essai dans un genre où il n'avait aucune expérience particulière – sinon la composition d'une petite scène dansée pour les enfants de sa sœur. À l'époque, on confiait la musique des ballets à des compositeurs de second ordre, dans la mesure où ils étaient bons mélodistes et avaient le sens de ce qui se dansait bien, et elle était de moindre importance que le déroulement de l'intrigue ou les mouvements des danseuses sur scène… Et, peut-être plus qu'en Europe, elle restait en Russie le fait de musiciens souvent assez médiocres. Bien que le *Coppélia* de Léo Delibes, créé à Paris en 1870, ait de beaucoup relevé les standards à ce chapitre, les choses n'avaient pas beaucoup évolué en Russie au moment où, cinq ans plus tard, Tchaïkovski reçut la commande du *Lac des cygnes*. Mais, défiant les conventions, celui-ci se lança dans la composition d'une partition serrée, pleine de complexités rythmiques, usant de tonalités rares et de motifs mélodiques récurrents représentant divers personnages et états d'esprit. La critique ne fut pas tendre à la suite de la création de l'œuvre au théâtre Bolchoï à Moscou, mais l'accueil du public fut plutôt favorable et quarante-et-une représentations eurent lieu dans les six années suivantes. Vite disparue du répertoire, l'œuvre allait connaître son immense popularité bien après la mort de son auteur.

Notre récital propose quelques mouvements du *Lac des cygnes* transcrits pour piano par deux compositeurs, l'un très célèbre et l'autre, beaucoup moins. Le premier, Claude Debussy, a choisi trois danses de caractère du troisième acte, dont la *Danse espagnole*, un fougueux boléro. Le second, Eduard Langer, un collègue de Tchaïkovski au Conservatoire de Moscou, s'est penché sur une des *Danses des cygnes* et le tragique thème principal.

Les deux ballets suivants de Tchaïkovski, *La Belle au bois dormant* et *Casse-Noisette*, sont les fruits d'une des collaborations les plus marquantes de sa carrière. En 1888, le directeur des Théâtres impériaux, le prince Ivan Vsevolojski, l'invite à composer un ballet sur son adaptation du conte de fée de Charles Perrault *La Belle au bois dormant*. La version de Vsevolojski suit la trame originelle dans les deux premiers actes, mais fait intervenir au troisième des personnages d'autres contes de Perrault, comme Cendrillon, le Petit Chaperon rouge et le Chat botté (présent ce soir !). Bien que cette partition de Tchaïkovski soit un peu moins connue que celles de ses consœurs, elle n'en demeure pas moins une de ses plus accomplies. La suite pour piano qui en dérive, entendue ce soir, est le fait de Sergueï Rachmaninov et comprend ses plus beaux moments : la musique de la Fée Lilas, marraine de la princesse Aurore, l'*Adagio* que danse Aurore courtisée par quatre prétendants, qui lui tendent chacun une rose, et la *Valse*, rendue encore plus célèbre par Walt Disney dans son dessin animé *Sleeping Beauty*.

Après le succès de *La Belle au bois dormant*, le prince Vsevolojski commande en 1891 à Tchaïkovski une musique pour le ballet qu'il prépare sur le conte d'E. T. A. Hoffmann *Casse-Noisette et le Roi des souris*. Ce sera l'immortel *Casse-Noisette*, alors que le compositeur est au sommet de sa célébrité – il dût interrompre son travail durant une tournée triomphale de vingt-cinq jours aux États-Unis, où il dirigea lors des festivités entourant l'inauguration du Carnegie Hall. Le ballet était prévu en programme double avec l'opéra *Iolanta*, pour une longue soirée de divertissement. Mais, alors que celui-ci tomba par la suite dans l'oubli, *Casse-Noisette* allait rencontrer un formidable succès posthume, associé qu'il est maintenant aux fêtes de Noël. Ce que nous entendons ce soir, transcrit par Anton Arenski, est essentiellement tiré du deuxième acte, au moment où Clara, après avoir aidé Casse-Noisette à vaincre le Roi des souris, est transportée à Confiturembourg, le royaume des délices. Elle y est accueillie par la fée Dragée et le prince Orgeat, une table somptueuse est dressée et les festivités évoquent toutes sortes de plaisirs alors que s'enchaînent, notamment, la *Danse arabe* (le café), la *Danse chinoise* (le thé), la *Danse des mirlitons*, la *Danse russe* (un trepak, danse populaire en Russie et en Ukraine) ainsi que l'envoûtante *Valse des fleurs*, qui clôt ce récital.

© Trevor Hoy, 2023
Traduction de François Filiatrault

THE WORKS

A tragic tale of love and betrayal, a kingdom far, far away, and a fantastical world filled with candy and toys come to life: this is the vivid imagery conjured up Tchaikovsky in his three ballets, works that are today some of his most celebrated compositions, and which reveal their composer's talent for transporting listeners to these distant lands through his music.

Tchaikovsky made his first foray into the genre with *Swan Lake*, although he had no previous experience composing for ballet apart from a small dance scene written for his sister's children. At the time, ballet music was the province of composers who specialized in writing melodic, danceable pieces, though the music was of secondary importance to the action happening on stage. In Russia, such music was churned out by rather mediocre local composers, and while Léo Délibes's *Coppélia* had set a new standard when it premiered in Paris in 1870, when Tchaikovsky received the commission for *Swan Lake* five years later the situation in Russia remained essentially unchanged. Flaunting convention, Tchaikovsky instead produced an intricate, rhythmically complex score, with specific keys and leitmotifs representing various characters and moods. While *Swan Lake* incurred largely negative reviews following its premiere at the Bolshoi Theatre in Moscow, the audience reaction was more favourable, and 41 performances occurred over the next six years before it was dropped from the repertory; the immense popularity the ballet enjoys today would only come long after its composer's death.

This concert features excerpts from *Swan Lake* transcribed for piano by two different composers. The first, by Claude Debussy, comprises three character dances from the third act, among them the "Danse espagnole," a fiery bolero. The second, prepared by Eduard Langer—a colleague of Tchaikovsky at the Moscow Conservatory—includes both the "Dance of the Swans" and the achingly tragic main theme.

Tchaikovsky's subsequent two ballets, *The Sleeping Beauty* and *The Nutcracker*, were the fruit of one of the most successful collaborations of his career. In 1888, he was approached by the Director of the Imperial Theatres Ivan Vsevolozhsky to compose a ballet setting of Charles Perrault's fairy tale *La Belle au bois dormant*. Vsevolozshky's adaptation follows the tale's storyline through the first two acts, while the third act is populated by other fairy tale characters, among them Cinderella, Little Red Riding Hood, and Puss in Boots (who makes an appearance in this concert). While *The Sleeping Beauty* is nowadays overshadowed by its more famous siblings, it nonetheless ranks among Tchaikovsky's most extraordinary achievements. The suite heard today, transcribed by Sergei Rachmaninoff, contains some of the most celebrated moments from the ballet: the Lilac Fairy's (Princess Aurora's chief godmother) music; the Adagio danced by Aurora while she is courted by four suitors, each of whom hands her a rose; and the waltz made even more famous by Walt Disney's *Sleeping Beauty*.

Following the success of *The Sleeping Beauty*, in 1891 Vsevolozshky commissioned another ballet from Tchaikovsky, this time selecting E.T.A. Hoffman's tale "The Nutcracker and the Mouse King" for the scenario. The result was *The Nutcracker,* written while Tchaikovsky was at the height of his fame—its composition was interrupted by a 25-day tour of the United States, where the composer conducted at the opening festivities of Carnegie Hall and was treated to an ecstatic reception by American audiences. *The Nutcracker* was originally conceived as a double bill with the opera *Iolanta* to provide an entire evening of entertainment, though the opera has since fallen into obscurity, while The Nutcracker has gone on to become a perennial Christmas favourite. The majority of the music heard in this concert, transcribed by Anton Arensky, is derived from the ballet's second act, when Clara—after helping the Nutcracker defeat the Mouse King—is whisked off to Confiturembourg, the land of sweets. There she is greeted by Prince Coqueluche and the Sugar Plum Fairy, who lead a panoply of festivities replete with dancing holiday treats: coffee from Arabia, tea from China and twirling *mirlitons* (sugar candies), as well as a breakneck *trepak*—a folk dance common to Russia and Ukraine—and the enchanting "Waltz of the Flowers," which brings this concert to a close.

© Trevor Hoy, 2023

MOMO KODAMA

Piano

Originaire d'Osaka au Japon, Momo Kodama a grandi en Allemagne et en France. Elle a étudié le piano au Conservatoire national supérieur de musique de Paris avant de se perfectionner auprès de Murray Perahia, András Schiff, Vera Gornostaeva et Tatiana Nikolaïeva. En 1991, elle devient la plus jeune lauréate du Concours international de l'ARD de Munich. Sa brillante carrière s'est bâtie aux côtés d'orchestres de renommée internationale comme l'Orchestre philharmonique de Berlin, l'Orchestre symphonique de Boston, l'Orchestre d'État de Bavière, l'Orchestre symphonique de la NHK et l'Orchestre philharmonique de Radio France. Invitée des salles et des festivals les plus prestigieux, elle se produit également comme chambriste avec des partenaires de prédilection tels que Christian Tetzlaff, Renaud Capuçon, Augustin Dumay, Gautier Capuçon, Steven Isserlis et Jörg Widmann. Son répertoire s'étend de la période classique à la musique contemporaine, dont plusieurs œuvres écrites à son intention par Toshio Hosokawa, Jörg Widmann et Christian Mason, et donne une place de choix à l'œuvre d'Olivier Messiaen. Momo Kodama a fait des enregistrements pour les étiquettes ECM, Pentatone et Triton. En octobre 2022, elle est nommée professeur à la Hochschule für Musik de Karlsruhe.

Born in Osaka, Japan, Momo Kodama spent her childhood in Germany and France. She studied piano at the Paris Conservatory, followed by studies with Murray Perahia, András Schiff, Vera Gornostayeva, and Tatiana Nikolayeva. In 1991, she became the youngest person to win the ARD International Music Competition in Munich. Her brilliant career has developed alongside prestigious orchestras such as the Berlin Philharmonic, Boston Symphony, Bayerisches Staatsorchester, NHK Symphony, and Orchestre philharmonique de Radio France. She has been invited to play at the most prestigious venues and festivals, and in chamber music settings performs alongside her favourite partners, including Christian Tetzlaff, Renaud Capuçon, Augustin Dumay, Gautier Capuçon, Steven Isserlis, and Jörg Widmann. Her repertoire spans the Classical period all the way to contemporary music, and several works have been written for her by Toshio Hosokawa, Jörg Widmann, and Christian Mason, while the music of Olivier Messiaen also occupies a prominent place. Momo Kodama has recorded for the ECM, Pentatone, and Triton labels. In October 2022, she was made a professor at the Hochschule für Musik in Karlsruhe.

Photo © Lyodoh Kaneko

MARI KODAMA

Piano

La pianiste Mari Kodama recueille partout les applaudissements pour sa musicalité naturelle, son expressivité et sa virtuosité. Elle aborde tous les répertoires, tant avec orchestre qu'en musique de chambre et en récital, et elle s'est fait particulièrement remarquer dans ses interprétations les œuvres de Beethoven. Au cours de la saison 2023–2024, elle se produira aux quatre coins du globe, notamment lors d'un concert en plein air avec le Philharmonischen Staatsorchesters de Hambourg dirigé par Kent Nagano, et lors des trois concerts ouvrant la saison avec l'Orchestre symphonique national de Taiwan. Elle jouera pour la première fois avec l'Orchestre Haydn de Bolzano et de Trente, et se produira de nouveau avec l'Orchestre philharmonique du Japon. En récital, Mari Kodama se produira au Festival Muse & Piano au musée Louvre-Lens et en duo avec sa sœur, Momo Kodama, au Japon. Puis, elle entamera au Konzerthaus Blaibach, en Bavière, l'intégrale des 32 *Sonates* de Beethoven, avec aussi au programme des œuvres récentes de Rodolphe Bruneau-Boulmier. Mme Kodama a cofondé à San Francisco les Forest Hill Musical Days, un festival de musique de chambre, et elle a également dirigé une série de musique de chambre au Festival Orford Musique. Enfin, elle est directrice musicale du Festival Tra Luce e Sogno, à Postignano, depuis 2018.

Mari Kodama is consistently praised for her virtuosity in a wide range of repertoire, including orchestral, chamber, and solo works by composers from all periods. She is also acclaimed for her natural musicality, expressiveness, and for her exceptional interpretations of Beethoven's music. During the 2023–24 season, Mari Kodama showcases her diverse talents with various concert appearances around the globe, including an open-air concert with the Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg directed by Kent Nagano, three season-opener concerts with National Symphony Orchestra of Taiwan, debut concerts with Haydn Orchestra of Bolzano and Trento, and a return appearance with the Japan Philharmonic Orchestra. She will give a solo recital at the Festival Louvre-Lens as well as duo recitals with Momo Kodama in Japan. Ms. Kodama will also give her first recital at the Konzerthaus Blaibach, marking the start of a series featuring all of Beethoven's 32 piano sonatas as well as new works written by Rodolphe Bruneau-Boulmier. Mari Kodama co-founded the Forest Hill Musical Days Festival, a chamber music festival in San Francisco, and she has also directed the chamber music series at the Orford Music Festival. She has served as Artistic Director of the Festival Tra Luce e Sogno in Postignano, Italy since 2018.

Photo © Sergio Veranes Studio

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

ILLIA OVCHARENKO & ALEXANDER KASHPURIN, pianos

Hommage à Rachmaninov

6 et 7 avril 2024

En hommage à Sergueï Rachmaninov, dont on célèbre en 2023 le 150e anniversaire de la naissance, deux pianistes virtuoses interpréteront plusieurs de ses œuvres pour piano.

Calendrier / Calendar

Mercredi 13 décembre **19 h 30**	ROSE NAGGAR-TREMBLAY, contralto *Celles qui partent*	Œuvres de Chausson, Fauré, Schumann, Luna Pearl Woolf et autres
Jeudi 14 décembre **19 h 30**	GOTHIC VOICES *Noël médiéval*	Ce quatuor présentera des musiques inspirées par l'Annonciation et la Nativité.
Dimanche 17 décembre **14 h 30**	ARION ORCHESTRE BAROQUE *Noël à Paris*	Arion célèbre Noël comme on le faisait à Paris au 18e siècle.

VOIR LES DÉTAILS DE BILLETTERIE PAGE 1 / SEE TICKETING DETAILS ON PAGE 1

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.

CORINNE BÈVE, DESIGN GRAPHIQUE

Salle Bourgie