

Arte Musica présente

L'INVITATION AU VOYAGE : Baudelaire en paroles et en musique

Mardi 1er octobre, 19 h 30
Jeudi 3 octobre, 19 h 30

Marie-Nicole Lemieux contralto

Daniel Blumenthal piano

Raymond Cloutier conception, mise en scène
et interprète de Baudelaire

« *L'imagination est la reine du vrai,
et le possible est une des provinces du vrai.* »

-Charles Baudelaire, *Curiosités esthétiques* (1868)

PROGRAMME

CHARLES BAUDELAIRE (1821-1867)

📖 *L'Albatros (Les Fleurs du mal, 1857)*

ERNEST CHAUSSON (1855-1899)

🎵 *L'Albatros (1879)*

GABRIEL FAURÉ (1845-1924)

🎵 *Chant d'automne, de
Trois mélodies op. 5 (1864)*

CHARLES BAUDELAIRE

📖 *L'Ennemi (Les Fleurs du mal)*

MARIE-JOSEPH-ALEXANDRE DÉODAT DE SÉVERAC (1872-1921)

🎵 *Les Hiboux (1898)*

GABRIEL FAURÉ

🎵 *Hymne, de Trois mélodies op. 7 (1870)*

CHARLES BAUDELAIRE

📖 *À une heure du matin
(Le Spleen de Paris, 1869)*

GABRIEL FAURÉ

🎵 *La Raçon, de Trois mélodies op. 8
(1871)*

CHARLES BAUDELAIRE

📖 *Enivrez-vous (Le Spleen de Paris)*

GUSTAVE CHARPENTIER (1860-1956)

🎵 *La Musique, de Les Fleurs du mal (1895)*

CHARLES BAUDELAIRE

📖 *Harmonie du soir (Les Fleurs du mal)*

GUSTAVE CHARPENTIER

🎵 *La Mort des amants, de
Les Fleurs du mal*

CLAUDE DEBUSSY (1862-1918)

🎵 *Le Jet d'eau, de Cinq poèmes de
Charles Baudelaire (1864)*

CHARLES BAUDELAIRE

📖 *Recueillement
(Les Fleurs du mal, édition de 1868)*

CLAUDE DEBUSSY

🎵 *Recueillement, de Cinq poèmes de
Charles Baudelaire*

HENRI DUPARC (1848-1933)

🎵 *La Vie antérieure (1884)*

CHARLES BAUDELAIRE

📖 *L'Invitation au voyage
(Le Spleen de Paris)*

HENRI DUPARC

🎵 *L'Invitation au voyage (1870)*

LÉO FERRÉ (1916-1993)

🎵 *Le Flacon (1967)*

Concert présenté sans entracte /
Concert presented without intermission

Pour que rayonne toujours plus la musique, le concert du jeudi 3 octobre est enregistré par ICI MUSIQUE, la destination musicale de Radio-Canada. Que ce soit à la radio (au 100,7 FM à Montréal), sur la nouvelle radio numérique ICI MUSIQUE Classique, sur le site web ou avec l'application, découvrez une programmation unique. Nous vous souhaitons un excellent concert!

Preneur de son : Dominic Beaudoin
Réalisation : Guylaine Picard

La vie de Baudelaire | The Life of Baudelaire

Charles Baudelaire (1821-1867)

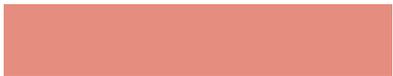
Charles Baudelaire perd son père à l'âge de six ans et sa mère se remarie un an plus tard avec le général Aupick. Charles n'aime pas cet homme et se sent abandonné. Il sera pensionnaire de l'âge de onze à quinze ans au collège royal de Lyon. Il termine ses études, toujours pensionnaire, au collège Louis-le-Grand à Paris, et est reçu bachelier en août 1839, malgré son expulsion pour insubordination. Il ne veut pas devenir l'ambassadeur souhaité par son beau-père et se déclare poète. Il se lie avec des prostituées, fréquente Gérard de Nerval et Balzac. En juin 1840, pour dompter ce beau-fils indigne, le général Aupick le force à embarquer sur le paquebot *Les Mers du Sud* pour un long voyage vers les Indes. Il débarquera à l'île Bourbon et reviendra sur le voilier *L'Alcide* reprendre sa vie de bohème. À sa majorité, le 9 avril 1842,

Charles Baudelaire (1821-1867)

Charles Baudelaire lost his father at the age of six; his mother remarried the following year to the General Aupick, and the young Charles, who didn't like the man, felt abandoned. He attended boarding school at the Collège royal de Lyon between the ages of eleven and fifteen, completing his studies in residence at Collège Louis-le-Grand in Paris. There, he earned his *baccalauréat* [secondary school diploma] in August 1839, despite being temporarily expelled for insubordination. Declaring himself a poet, he refused the diplomatic career coveted for him by his stepfather, began frequenting prostitutes, and spent time with Gérard de Nerval and Balzac. In June of 1840, attempting to control his wayward stepson's behaviour, Aupick sent him far away to India aboard the steamer *Les Mers du Sud*, but Baudelaire disembarked on Île Bourbon and returned aboard the sailing

Dire et chanter Baudelaire

Quand Marie-Nicole Lemieux a sondé mon intérêt pour construire un récital autour de la poésie de Charles Baudelaire à partir de titres mis en musique par les compositeurs français du début du XXe siècle, l'idée m'est venue de réaliser une vieille obsession : réciter des textes en vers comme si c'était de la prose. Puisque Marie-Nicole et son complice au piano Daniel Blumenthal assumaient le versant lyrique des poèmes, je pourrais de mon côté révéler la réalité très concrète de l'écrivain assis à sa table de travail, peaufinant la musique, le rythme, les rimes, les images, sans romantisme, mais avec le plaisir de trouver le mot juste, la métaphore sublime, l'analogie originale, jamais employée. Le défi est de taille : représenter Baudelaire qui livre ses mots à mesure qu'ils lui viennent à l'esprit, rester proche de sa réalité, éviter les envolées, l'enflure, la musique des rimes, et donner à entendre au spectateur l'essence du sens, le chemin qui aurait pu inspirer l'auteur. Et tout ça en sachant que dans la seconde suivante, la voix chaude, puissante et nuancée de Marie-Nicole Lemieux viendrait envoûter l'oreille, bercer l'imaginaire et faire trembler les cœurs. Daniel Blumenthal en rajoutera en finesse, contrechant, épousant et relançant les harmonies et mélodies de Chausson, Debussy, Fauré, Duparc, Gustave Charpentier et même Léo Ferré. Si le pari est réussi, nous espérons que vous sortirez de ce voyage avec une lecture dépourvue de Baudelaire et le goût de plonger dans son œuvre complet.

il reçoit l'héritage laissé par son père : 7000 francs-or. Il dilapidera rapidement son trésor et vivra toute sa vie du journalisme d'art et comme chroniqueur de la vie politique et sociale. Il traduira Edgar Allan Poe, avec qui il partage une fascination pour le mal. Il publie d'abord *Le Vin et le haschisch* en 1851. On sait maintenant que de nombreux poèmes sont en cours de rédaction, certains seront travaillés durant une dizaine d'années, d'autres sont lus dans des soirées ou publiés dans des journaux. Est-ce relié, mais le général Aupick meurt le 28 avril 1857 et *Les Fleurs du mal* sont publiés le 25 juin de la même année? Le nom de Baudelaire ne figure ni dans le testament ni dans les faire-part. Le 16 juillet, tous les exemplaires sont saisis et des poursuites sont engagées contre le poète. Le 20 août, son éditeur et lui sont condamnés à 400 francs d'amende et la cour ordonne la suppression de six poèmes pour outrage aux bonnes mœurs. Tout en publiant certains poèmes du recueil dans des revues et de nombreux articles dans les journaux, il rédige *Les Paradis artificiels*, qui sera mis en vente en mai 1860. En février 1861,

ship *Alcide* to resume his bohemian lifestyle. Upon reaching the age of majority, on April 9, 1842, he came into his father's inheritance, 7000 francs-or, which he quickly squandered. Afterwards, he eked out a living as an art critic and political and social columnist, also translating works by Edgar Allan Poe, whose fascination with evil he shared. In 1851, when he published *On Wine and Hashish*, we know that several poems were in various stages of progress, some taking as long as ten years to complete while others were recited at *soirées* or published in journals. Were General Aupick's death on April 28, 1857, and the publication of *The Flowers of Evil* that same year on June 25 related? Baudelaire's name was absent from the General's will and obituaries. On July 16, all copies of *The Flowers of Evil* were seized, and charges laid against the poet. On August 20, Baudelaire and his publisher were fined 400 francs and six of the poems were ordered to be removed from the collection on grounds of obscenity. While working on the publication of excerpts from *The Flowers of Evil* and writing several newspaper articles, Baudelaire began drafting *Artificial Paradises*, released in May 1860.

Baudelaire, in Words and Song

When Marie-Nicole Lemieux asked me to consider a recital involving the poetry of Charles Baudelaire set to music by French composers of the early 20th century, I realized it was the opportunity to fulfil an old obsession of mine: to recite verses as if they were prose. Since Marie-Nicole Lemieux and her collaborative pianist Daniel Blumenthal would convey the lyrical side of the poems, I would be free to show the writer's very concrete reality: seated at his desk, fine-tuning a poem's melodic contours, rhythms, rhymes, in a process devoid of romanticism save for the delight at finding the right word, the sublime metaphor, the original and unprecedented analogy. But the challenge was great: present Baudelaire spontaneously offering his words, remain true to his reality, avoid flights of fancy, exaggerations, or the music of rhymes, bring out fundamental meaning and make the journey that inspired the poet palpable. All this, while knowing that the very next instant the warm, powerful, and nuanced voice of Marie-Nicole Lemieux would captivate listeners, fuel their imagination, and stir their hearts. Daniel Blumenthal would be adding finesse and countermelody, embracing and invigorating the harmonies and melodies of Chausson, Debussy, Fauré, Duparc, Gustave Charpentier, and even Léo Ferré. The venture proving successful, we hope you will emerge with a fresh outlook on Baudelaire and the desire to delve into his complete works!

© Raymond Cloutier
Translated by Le Trait juste

est publiée la deuxième édition des *Fleurs du mal*, où sont entrés trente-cinq nouveaux poèmes. Son mentor, Sainte-Beuve, veut le faire entrer à l'Académie française, mais il se désiste en février 1862. En avril 1864, Baudelaire se réfugie à Bruxelles pour fuir ses créanciers. Il continue d'envoyer ses poèmes aux journaux, donne des conférences et commence à ressentir les effets de la syphilis contractée, semble-t-il, lors de ses premières frasques à Paris à l'âge de dix-huit ans. En janvier 1866, il est atteint d'aphasie et hospitalisé dans une maison de santé tenue par des religieuses. En avril, il retourne vivre à l'hôtel et publie *Les Épaves*, qui comprennent 23 poèmes dont les six qui avaient été interdits par la cour. Le 2 juillet, Baudelaire retourne à Paris et est hospitalisé à la clinique Duval. Le ministère de l'Instruction publique accepte de payer l'hospitalisation. Le 31 août 1867, Baudelaire meurt après une longue agonie. *L'Art romantique*, la troisième édition des *Fleurs du mal*, *Le Spleen de Paris*, les *Curiosités esthétiques* et les *Petits poèmes en prose* seront publiés en 1868 et 1869, à titre posthume, par Michel Levy, propriétaire de tout l'œuvre de Baudelaire.

© Raymond Cloutier

In February 1861, the second edition of *The Flowers of Evil* appeared, augmented by 35 new poems. His mentor Sainte-Beuve attempted to get him elected to the Académie française, but he withdrew in 1862. In April 1864, Baudelaire fled to Brussels to avoid his creditors, continuing to submit his work for publication and giving lectures. He had begun to experience the symptoms of syphilis, likely contracted in Paris during his youthful escapades. In January 1866, stricken with aphasia, he was admitted to a nursing home administered by nuns. Released in April, he regained his *hôtel* and published *Wreckage*, a collection of twenty-three poems of which six had previously been banned by the courts. On July 2, Baudelaire returned to Paris, where he was hospitalized at the Clinique Duval — the French Ministry of Education accepting to defray the costs. Charles Baudelaire died on August 31, 1867, after a long period of agony. *Romantic Art*, the third edition of *The Flowers of Evil*, *Paris Spleen*, *Aesthetic Curiosities*, and *Little Poems in Prose* were published posthumously between 1868 and 1869 by Michel Levy, the sole owner of rights to Baudelaire's complete works.

© Raymond Cloutier
Translated by Le Trait juste

Baudelaire photographié à Bruxelles par Étienne Carjat en 1865
Baudelaire photographed in Brussels in 1865 by Étienne Carjat

*Derrière les ennuis et les vastes chagrins
Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse,
Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse
S'élaner vers les champs lumineux et sereins;

Celui dont les pensées, comme des alouettes,
Vers les cieus le matin prennent un libre essor,
- Qui plane sur la vie, et comprend sans effort
Le langage des fleurs et des choses muettes!

-Élévation, de *Les Fleurs du mal* (1857)*

© GENEVIÈVE LÉSEUR

MARIE-NICOLE LEMIEUX contralto

Que Marie-Nicole Lemieux brille aujourd'hui au firmament du chant dans le monde entier n'a rien de surprenant : la chanteuse, comme la femme, rayonnent de cette aura qui n'appartient qu'aux plus grandes. Elle poursuit une carrière internationale qui la mène sur les plus grandes scènes du monde : New York, Milan, Paris et Zurich, entre autres. L'ampleur de sa voix et son legato, alliés à une virtuosité sans faille, lui permettent de triompher dans divers répertoires : de la musique baroque [*Orphée*, *Giulio Cesare*] au répertoire français [*Les Troyens*, *Samson et Dalila*, *Carmen*], avec une affection particulière pour Rossini [*Tancredi*, *L'Italiana in Algeri*] et Verdi [*Falstaff*, *Trovatore*]. Elle est également invitée à chanter avec des orchestres prestigieux sous la direction de chefs de renom. L'étendue de sa palette vocale en fait une récitaliste hors pair, interprète reconnue de la mélodie française, russe, et du lied allemand. Sa discographie riche et variée a souvent été récompensée.

Marie-Nicole Lemieux's brilliant renown in the art of vocal performance is the natural result of her many gifts: both the singer and the person possess an aura with which only the greatest are endowed. Her international career has taken her to several of the world's most prestigious stages in New York, Milan, London, Paris, and Zürich, among others. Her powerful voice, her superb sense of line and faultless virtuosity enable her to triumphantly master various repertoires, from Baroque music [*Orfeo ed Euridice*, *Giulio Cesare*] to the French repertoire of the 19th century [*Les Troyens*, *Samson et Dalila*, *Carmen*], with a particular flair for Rossini [*Tancredi*, *L'Italiana in Algeri*] and Verdi [*Falstaff*, *Il Trovatore*]. She is regularly invited to perform in concert with distinguished orchestras under the baton of renowned conductors. A peerless recitalist with an exceptional vocal palette, she is acclaimed for her brilliant renderings of French and Russian art songs as well as German lieder. Her rich and varied discography has garnered many awards.

© ALVARO YANEZ

DANIEL BLUMENTHAL piano

Pianiste américain né en Allemagne, Daniel Blumenthal a commencé ses études musicales à Paris à l'âge de 5 ans. Il les poursuivit à l'American University à Washington, à l'Université du Michigan et à l'École Juilliard, où il a obtenu son doctorat, avant de se perfectionner à Londres avec Benjamin Kaplan. Lauréat de nombreux prix et distinctions, M. Blumenthal partage ses activités entre le répertoire soliste, le concerto, la musique de chambre et l'accompagnement. Son vaste répertoire comprend tant les grands classiques que des œuvres oubliées ou injustement négligées — comme le *Trio* de Debussy, une œuvre de jeunesse retrouvée en 1982 et qu'il a ressuscitée peu après. M. Blumenthal est professeur de piano au Conservatoire royal flamand de Bruxelles ainsi qu'au Festival de musique de chambre de Thy, au Danemark. Il se produit régulièrement avec des musiciens de renommée internationale tels que Barry Tuckwell et Marie-Nicole Lemieux.

German-born American pianist Daniel Blumenthal began his musical studies at the age of five. He went on to attend the American University in Washington, University of Michigan, and earned his Doctor of Musical Arts degree from The Juilliard School, before travelling to London to study with Benjamin Kaplan. The recipient of several awards and distinctions, Blumenthal divides his time between solo repertoire, concerto performances, chamber music, and accompaniment. His vast repertoire encompasses the great classics as well as several forgotten or unjustly overlooked works such as Debussy's *Trio*, an early work discovered 1982 and revived shortly thereafter. Daniel Blumenthal is Professor of Piano Performance at the Brussels Conservatory and Thy Chamber Music Festival in Thy, Denmark. He regularly performs with internationally renowned artists including Barry Tuckwell and Marie-Nicole Lemieux.

© JULES CLOUTIER-LACERTE

RAYMOND CLOUTIER comédien / actor

Récipiendaire du premier prix, avec très grande distinction, du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 1968, Raymond Cloutier fonde, à l'automne 1969, Le Grand Cirque ordinaire. Parallèlement, il amorce une carrière au cinéma avec *Red* et *La Tête de Normande St-Onge* de Gilles Carle, qu'il poursuit jusqu'à *Mariage* et *Que la vie commence*. Il participe à de nombreuses téléseries dont *Louis Riel*, *Montréal ville ouverte* et *L'Ombre de l'épervier*. Il joue au théâtre dans, notamment, *La Mandragore*, *Florence*, *Qui a peur de Virginia Woolf?* et *Manifeste de la jeune fille*. M. Cloutier dirige le Conservatoire d'art dramatique de Montréal de 1987 à 1995 et de 2007 à 2012. Il est aussi l'auteur de trois romans : *Un retour simple* en 1998, *Le maître d'hôtel* en 2000 et *Fin seul* en 2018. De 2004 à 2008, M. Cloutier anime des émissions culturelles à Radio-Canada et dirige le Théâtre Outremont de 2012 à 2017.

After obtaining the Premier Prix *magna cum laude* from the Conservatoire d'art dramatique de Québec in 1968, Raymond Cloutier went on to found Le Grand Cirque ordinaire in the fall of 1969. At the same time, he began a film career, with roles in Gilles Carle's *Red* and *La Tête de Normande St-Onge*, which he pursued until his performances in *Mariage* and *Que la vie commence*. He appeared in many television series including *Louis Riel*, *Montréal ville ouverte*, and *L'Ombre de l'épervier*. On the theatrical stage, he performed in *Mandragore*, *Florence*, *Qui a peur de Virginia Woolf?*, and *Manifeste de la jeune fille*, among others. Cloutier served as Director of the Conservatoire d'art dramatique de Montréal from 1987 to 1995 and from 2007 to 2012. He is also the author of three novels: *Un retour simple* (1998), *Le maître d'hôtel* (2000) and *Fin seul* (2018). From 2004 to 2008, Raymond Cloutier hosted several cultural programmes on Radio-Canada and was Artistic and General Director of the Théâtre Outremont from 2012 to 2017.

SAISON 2019-2020

SALLE BOURGIE

MUSIQUE VOCALE

Karina Gauvin soprano
Pacific Baroque Orchestra
Samedi 2 novembre, 20 h

The Tallis Scholars
Mardi 10 décembre, 19 h 30

Marie-Josée Lord mezzo-soprano
Hugues Cloutier piano
Mardi 25 février, 19 h 30

Michèle Losier mezzo-soprano
Olivier Godin piano
Mardi 31 mars, 19 h 30

SALLEBOURGIE.CA | 514-285-2000 option 4

CONCERT

Présenté par Arte Musica

MUSIQUE VOCALE

L'art de la mélodie et du lied

**Mercredi
16 octobre
19 h 30**

**—
Wednesday
October 16
7.30 p.m.**

Kees van Dongen, Delfshaven (Pays-Bas) 1877 - Monaco 1968, *La femme au canapé*, Avant 1920, Huile sur toile, MBAM, don du Dr Max Stern, Photo MBAM, Jean-François Brière
Kees van Dongen, Delfshaven, Netherlands, 1877 - Monaco 1968, *Woman on a Sofa*, Before 1920, Oil on canvas, MMFA, gift of Dr. Max Stern, Photo MMFA, Jean-François Brière

Marie-Laure Garnier soprano
Célia Oneto Bensaid piano

**Mélodies et lieder de
BOLCOM, DUPARC, POULENC, SCHUBERT et WOLF**

Deux lauréates de l'Académie Orsay-Royaumont dans
un concert empreint de poésie.

Two laureates of the Académie Orsay-Royaumont in a poetry-filled concert.

sallebourgie.ca 514.285.2000 option 4

M MUSÉE DES
BEAUX-ARTS
MONTREAL

**SALLE
BOURGIE**

ARTE MUSICA

Présenté par

Calendrier 19 • 20

OCTOBRE

MERCREDI 2 17 h 30

Conférence

Le Chant des cathédrales
Dujka Smoje, conférencière
Auditorium Maxwell-Cummings

SAMEDI 5 20 h

Russian Renaissance

La balalaïka à l'honneur
Œuvres de Bach, de Piazzola, d'Ellington
et plus!

DIMANCHE 6 14 h 30

Fataro

Un conte malinké pour tous
Zal Sissokho, kora et chant
Geneviève Besnier, Estelle Richard
et Stéphane Heine, marionnettistes

DIMANCHE
FAMILLE

MERCREDI 9 19 h 30

Ravel transatlantique

Hélène Tysman, piano
Les Percussions Claviers de Lyon
Œuvres de Ravel et Gershwin

JEUDI 10 18 h

5 à 7 Jazz

Sylvain Provost, guitare
Norman Lachapelle, guitare basse

VENDREDI 11 19 h 30

Les Violons du Roy

Beautés boréales
Stéphane Tétreault, violoncelle
Mélanie Léonard, cheffe

MARDI 22 19 h 30

Trio Seiler Carr Laplante

Œuvres de Ravel et Brahms

Vous aimerez peut-être...

MERCREDI 16 OCTOBRE 19 h 30

L'art de la mélodie et du lied

Marie-Laure Garnier, soprano
Célia Oneto Bensaid, piano
Œuvres de Poulenc, Bolcom, Wolf, et plus!

Équipe Arte Musica

Isolde Lagacé

Directrice générale et artistique

Sophie Laurent

Directrice artistique adjointe

Raphaële Goldenberg

Responsable des communications

Alita Kennedy L'Ecuyer

Responsable marketing

Julie Olson

Adjointe aux communications et au marketing

Miguel Chehuan-Baroudi

Responsable de l'administration

Laurine Pierrefiche

Responsable de la billetterie et adjointe
à l'administration

Trevor Hoy

Responsable des programmes imprimés

Nicolas Bourry

Responsable de la production

Roger Jacob

Responsable technique - Salle Bourgie

Conseil d'administration

Pierre Bourgie président

Carolynne Barnwell secrétaire

Paula Bourgie administratrice

Pascale Chassé administratrice

Michelle Courchesne administratrice

Philippe Frenière administrateur

Paul Lavallée administrateur

Diane Wilhelmy administratrice