

LA SALLE BOURGIE PRÉSENTE / BOURGIE HALL PRESENTS

RÉCITAL N° 1 : MASS
RECITAL NO. 1: MASS

Davóne Tines, baryton-basse / bass-baritone
John Bitoy, piano

Commandité par / Sponsored by

Dimanche 15 octobre 2023 – 14 h 30

PROGRAMME / PROGRAM

KYRIE

CAROLINE SHAW (1982 -)

Mass (2020)
I. *Kyrie*

GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685 - 1759)

« *Leave me, loathsome light* »,
de *Semele*, HWV 58 (1743)

AGNUS DEI

CAROLINE SHAW

II. *Agnus Dei*

TYSHAWN SOREY (1980 -)

Were You There, de *Songs for Death*

MARGARET BONDS (1913 - 1972)

To A Brown Girl Dead (1933)

TYSHAWN SOREY

Swing Low, Sweet Chariot, de *Songs for Death*

CREDO

CAROLINE SHAW

III. *Credo*

JOHANN SEBASTIAN BACH

Mache dich, mein Herze, rein [Fais-toi pur, mon cœur / *Make yourself pure, my heart*], de la *Passion selon saint Matthieu*, BWV 244 (1727)

GLORIA

CAROLINE SHAW

IV. *Gloria*

MOSES HOGAN (1957 - 2003)

Give Me Jesus

SANCTUS

CAROLINE SHAW

V. *Sanctus*

JULIUS EASTMAN (1940 - 1990)

Prelude to the Holy Presence of Joan D'Arc (1981)

IGEE DIEUDONNÉ/DAVÓNE TINES

VIGIL

Concert présenté sans entracte

Durée approximative : 1 heure 30 minutes

Concert presented without intermission

Approximate duration: 1 hour 30 minutes

J'ai abordé l'idée de ce récital avec une certaine appréhension, éprouvant une sorte de réaction allergique devant ce que font souvent les chanteurs : monter un programme selon un modèle standard, sans véritable engagement de leur part, avec des morceaux servant à remplir simplement des cases plutôt que choisis et agencés avec l'expérience du cœur. J'estime qu'en cette matière il faut adopter une façon de faire bien précise : condition d'une véritable interprétation, l'implication personnelle dans le choix du répertoire et dans l'exécution doit partout primer, et se refléter dans chacune des notes.

Quand j'étais enfant, chanter relevait du religieux ou de la liturgie et se faisait en chœur avec tous les membres de la famille et les amis proches. Le plaisir de chanter tant l'Ode à la joie de Beethoven que l'adaptation par Lauryn Hill de *Joyful, Joyful, We Adore*

Thee témoigne de la richesse de mon expérience du chant religieux. Celle-ci se compose de multiples aspects : musique ancienne, folklore, Bach, gospel contemporain, *spirituals*, musique nouvelle... Quand on considère d'une même oreille ces éléments si différents, on constate les liens qui les unissent et on doit reconnaître qu'ils ont beaucoup de choses en commun, comme ce que se partagent les peuples du monde. Ce récital est pour moi l'occasion idéale d'apparier toutes ces saveurs dans un assemblage cohérent, afin d'établir un dialogue vrai avec le public.

En arrangeant des *spirituals* bien connus, Tyshawn Sorey les dégage de leur esthétique habituelle, si familière, de façon à ce que les concepts exprimés par les textes apparaissent avec plus de clarté. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux pouvaient apparaître comme des lettres de suicide... Par exemple, *Swing Low, Sweet Chariot* ne fait-il pas entendre quelqu'un qui implore Dieu afin qu'il vienne lui donner la mort avant de « [le] ramener chez [lui] » ? En son temps, le poète Langston Hughes avait remarqué les liens possibles des *spirituals* avec la mort, et c'est cet aspect que je veux mettre de l'avant dans mon récital. À mon avis, trop d'entre eux sont considérés erronément comme des chants joyeux ou insouciant. Ils ont pourtant été créés par des gens qui vivaient dans des conditions absolument épouvantables. Ils sont

l'extraordinaire expression, souvent métaphorique, de leur foi profonde, leur humanité sans fard répondant à la plus inhumaine des atrocités commises par l'homme : le déni d'humanité dans la considération de l'Autre. Et je veux montrer ici que ces esclaves ont parlé de Dieu avec la même profondeur, la même complexité et la même ferveur que Bach.

La séquence de la messe que j'adopte – celle qu'a suivie Caroline Shaw dans sa messe miniature – correspond à ma conception d'un voyage spirituel. Je détraque l'ordre habituel de la liturgie, je le tords au sens large pour l'ajuster à ma façon en un périple personnel. S'y succèdent le cri qui demande la fin de la douleur (*Kyrie*), la place réservée à ce qui cause la douleur et ses implications (*Agnus Dei*), la conviction de pouvoir détruire cette cause (*Credo*), la joie d'en être libéré (*Gloria*) et la transformation de cette énergie destructrice en carburant pour une renaissance (*Sanctus*). Le texte du *Sanctus* conclusif se lit comme suit : « Là où règnent les ténèbres, nous apporterons la lumière. » Il résume, en fait, l'ensemble de notre récital...

Davóne Tines,
d'après une entrevue avec
le journaliste Fergus McIntosh
Traduction de François Filiatrault

THE WORKS

I approached the recital situation with a sort of a phobia, or an allergic reaction to doing what I've seen many singers do: program something based off of a model that they aren't fully engaged in, and filling in the template with music that checks boxes rather than articulating their own feelings and experiences in an explicit way. I think this idea of explicit context is critical; in order to perform well, the personal impetus for choices in repertoire and interpretation need to be in the front of your mind, for every single note.

As a child, singing was all religious or liturgical and all in a choral setting with close family and friends. Everyone in my family participated in choir. The urge to sing works like Beethoven's "Ode to Joy" followed by Lauryn Hill's interpretation of *Joyful, Joyful, We Adore Thee* is a reflection of my actual lived and multivalent experience with liturgical music. It's composed of so many things: early music, folk song, Bach, contemporary gospel, spirituals, new music, and

beyond. When you put these seemingly different things together and acknowledge the connections between them, you have to acknowledge that there is something shared among these composers; and thus, there is something that is shared among all people. This recital is an opportunity for me to marry all of those flavours together and have the conversation of cohesive juxtaposition in front of people.

In setting familiar spirituals, Tyshawn Sorey's task was to break the songs out of the aesthetic within which we commonly engage with them, so that the text and the ideas behind the text could become more apparent. I had this realization that many spirituals are essentially code for suicide notes. "Swing Low, Sweet Chariot," for example, is someone begging God to kill them, to "carry me home." The poet Langston Hughes, in his time, directly connected to the possibility of these spirituals being suicidal, and I really want to show audiences another side of these songs. I think a lot of times spirituals are misunderstood and opaquely heard as happy songs. But these are songs created by people in extraordinary and horrifying circumstances; they're amazing, metaphorical expressions of real faith, and inexorable humanity created in response to humanity's most inhumane atrocities: the denial of the humanity of the perceived other. It is my goal to show that Bach wrote about God with the same depth, complexity, and fervour as slaves.

The order of the mass I am using here, and which Caroline Shaw has followed in her miniature mass, accords with my own understanding of a spiritual journey. I am basically queering the mass: queering in the broad sense of bending it to my own understanding. It is a very personal journey about crying out for release from pain (*Kyrie*); making and holding space for the cause of the pain to be engaged (*Agnus Dei*); allowing the power of your conviction to destroy that cause (*Credo*); exalting in the release (*Gloria*); and transferring the energy of that destruction into the fuel for rebirth (*Sanctus*). The text of the last piece in the *Sanctus* section is "Where there is darkness, we'll bring light." That is the entire recital right there: present the darkness and show the change into light.

Davóne Tines
(Adapted from an interview with
journalist Fergus McIntosh)

Caroline Shaw

Kyrie

Seigneur, prends pitié.
Christ, prends pitié.
Seigneur, prends pitié.

**Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.**

Lord have mercy.
Christ have mercy.
Lord have mercy.

George Frideric Handel

Leave me, loathsome light

Vas-t-en, détestable lumière,
Recouvre-moi, nuit silencieuse!
Ô Léthé, pourquoi interromps-tu
ton cours?
Murmure, murmure encore pour
mon repos.

Texte de William Congreve
Traduction de François Filiatrault

**Leave me, loathsome light,
Receive me, silent night!
Lethe, why does thy ling'ring
current cease?
Oh, murmur, murmur me again
to peace!**

Text by William Congreve

Caroline Shaw

Agnus Dei

Agneau de Dieu,
qui enlèves les péchés du monde,
prends pitié de nous.

**Agnus dei,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.**

Lamb of God,
who takes away the sins of the world,
have mercy on us.

Donne-nous la paix.

Dona nobis pacem.

Grant us peace.

Tyshawn Sorey

Were You There

Étais-tu là
Étais-tu là quand ils ont crucifié
mon Seigneur ?
Étais-tu là quand ils l'ont cloué
sur la croix ?
Parfois cela me fait frémir,
frémir...

Étais-tu là quand ils l'ont mis
au tombeau ?
Étais-tu là quand ils ont roulé
la pierre ?
Parfois cela me fait frémir,
frémir...

Traduction de François Filiatrault

Were you there
Were you there when they
crucified my Lord?
Were you there when they
nailed him to the cross?
Sometimes it causes me to
tremble, tremble,

Were you there when they laid
him in the tomb?
Were you there when they
rolled the stone away?
Sometimes it causes me to
tremble, tremble.

Margaret Bonds

To A Brown Girl Dead

Avec deux roses blanches sur
sa poitrine,
Des chandelles blanches à la
tête et aux pieds,
La jeune madone noire repose
au tombeau.
Le Seigneur de la mort l'a trouvée
si exquise.

Sa mère a mis en gage son anneau
de mariage
Pour la revêtir de blanc.
Elle serait si fière de se voir ce soir
Danser et chanter.

Texte de Countee Cullen
Traduction de François Filiatrault

With two white roses on her
breasts,
White candles at head and feet,
Dark Madonna of the grave
she rests;
Lord Death has found her sweet.

Her mother pawned her wedding
ring
To lay her out in white;
She'd be so proud she'd dance
and sing
to see herself tonight.

Text by Countee Cullen

Tyshawn Sorey

Swing Low, Sweet Chariot

Tangue doucement, beau char
Venu de loin pour me ramener chez moi.
Tangue doucement, beau char
Venu de loin pour me ramener chez moi.
J'ai regardé au-delà du Jourdain et
qu'ai-je vu ?
Une troupe d'anges qui venaient
pour moi.

Tangue doucement, beau char
Venu de loin pour me ramener chez moi.
Si tu arrives avant moi,
Avertis mes amis que je viens moi aussi.

Tangue doucement, beau char
Venu de loin pour me ramener chez moi.
Tangue doucement, beau char
Venu pour...
Venu pour...
Venu pour...

Traduction de François Filiatrault

Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot,
Coming for to carry me home
I looked over Jordan, and what
did I see?
A band of angels coming
after me

Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
If you get there before I do,
Tell all my friends I am coming
too
Swing low, sweet chariot
Coming for to carry me home
Swing low, sweet chariot
Coming for...
Coming for...
Coming for...

Caroline Shaw

Credo

Je crois !

Credo!

I believe!

J. S. Bach

Mache dich, mein Herze, rein

Fais-toi pur, mon cœur,
Je veux enterrer Jésus
moi-même.

**Mache dich, mein Herze, rein,
Ich will Jesum selbst
begraben.**

Make yourself pure, my heart,
I want to bury Jesus myself.

Car à partir de maintenant il aura
en moi,
Pour toujours, son doux repos.

**Denn er soll now mehr in mir
für und für
Seine süße Ruhe haben.**

For from now on he shall have
in me,
Forever and ever, his sweet rest.

Monde, va-t-en, laisse Jésus
entrer !

Welt, geh aus, laß Jesum ein!

World, get out, let Jesus in!

Traduction de Guy Laffaille

Caroline Shaw

Gloria

Gloire à Dieu, au plus haut
des cieux,
et paix sur la Terre
aux hommes qu'il aime.

Nous te louons,
Nous te bénissons,
Nous t'adorons,
Nous te glorifions.

**Gloria in excelsis Deo,
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.**

**Laudamus te,
Benedicimus te,
Adoramus te,
Glorificamus te.**

Glory to God in the highest,
and peace on earth,
good will towards men.

We praise thee,
We bless thee,
We adore thee,
We glorify thee.

Moses Hogan

Give Me Jesus

Le matin, à mon réveil,
Offre-moi Jésus,
Garde pour toi le monde entier,
Offre-moi Jésus.

J'ai crié dans le noir de la nuit
Offre-moi Jésus,
Garde pour toi le monde entier,
Donne-moi Jésus.

À l'heure de la mort,
Offre-moi Jésus,
Personne d'autre que Jésus,
Garde pour toi le monde entier,
Offre-moi Jésus.

In the morning, when I rise,
Give me Jesus.
You may have all this world,
Give me Jesus.

Dark midnight was my cry,
Give me Jesus.
You may have all this world,
Give me Jesus.

Oh, when I come to die,
Give me Jesus.
Nobody but Jesus,
You may have all this world,
Give me Jesus.

Traduction de François Filiatrault

Caroline Shaw

Sanctus

Saint, Saint, Saint!
Le ciel et la terre sont remplis
de ta gloire.
Hosanna?

**Sanctus, Sanctus, Sanctus!
Pleni sunt coeli et terra gloria.**

Osanna?

Holy, Holy, Holy!
Heaven and earth are full of
your glory.
Save us?

Julius Eastman

Prelude to the Holy Presence of Joan D'Arc

Saint Michel a dit
Sainte Catherine a dit
Sainte Marguerite a dit
Ils ont dit à Jeanne
Parle hardiment
Quand ils te questionneront
Jeanne, parle hardiment.

Traduction de François Filiatrault

Saint Michael said
Saint Catherine said
Saint Margaret said
They said Joan
Speak boldly
When they question you Joan
Speak boldly

Igee Dieudonné/Davóne Tines

VIGIL

Là où règnent les ténèbres
Nous apporterons la lumière
Alléluia !

Traduction de François Filiatrault

Where there is darkness
We'll bring light
Hallelujah

DAVONE TINES

Baryton-basse
Bass-baritone

Menant une carrière hors des sentiers battus, le baryton-basse Davone Tines embrasse un vaste répertoire qui va des musiques anciennes aux commandes qu'il passe aux compositeurs les plus en vue, tout en se penchant sur les enjeux sociaux actuels. Créateur, organisateur et interprète au croisement de multiples récits, cultures et esthétiques, son travail mêle opéra, mélodie, musique classique contemporaine, *spirituals*, gospel et chanson engagée comme autant de moyens pour raconter une histoire éminemment personnelle faite de persévérance et qui rejoint toute l'humanité. À côté de *Recital No. 1: MASS*, donné à Carnegie Hall et entendu ce soir, ses réalisations comprennent *Concerto No. 1: SERMON* et *Concerto No. 2: ANTHEM*, deux programmes conçus pour voix et orchestre qui mêlent airs d'opéra et chansons contemporaines – dans ses propres arrangements – avec de la poésie, et *Everything Rises*, spectacle musical multimédia autour de divers destins artistiques et histoires de famille, créé avec la violoniste Jennifer Koh. M. Tines est « partenaire en création » des Philharmonia Baroque Orchestra and Chorale et, depuis 2023, musicien en résidence à la Brooklyn Academy of Music. En 2022, il a été nommé Chanteur de l'année et, deux ans plus tôt, il recevait la médaille d'excellence Sphinx. Davone Tines est diplômé de l'École Juilliard et de l'Université Harvard, où il est conférencier invité.

Davone Tines is a pathbreaking artist whose work not only encompasses a diverse repertoire ranging from early music to new commissions by leading composers, but also explores the social issues of today. A creator, curator, and performer at the intersection of multiple histories, cultures, and aesthetics, he is engaged in work that blends opera, art song, contemporary classical music, spirituals, gospel, and songs of protest, as a means to tell a deeply personal story of perseverance that connects to all of humanity. His projects include *Recital No. 1: MASS*, a program exploring the Mass woven through Western European, African American, and 21st-century traditions, which he performs this season at Carnegie Hall and other venues; *Concerto No. 1: SERMON* and *Concerto No. 2: ANTHEM*, two programs conceived for voice and orchestra that weave together arias and contemporary song—including his own arrangements—with poetry; and *Everything Rises*, a multimedia musical work exploring artistic journeys and family histories, co-created with violinist Jennifer Koh. Davone Tines is Philharmonia Baroque Orchestra & Chorale's Creative Partner, and in January 2023 he became the Brooklyn Academy of Music's Artist-in-Residence. He is *Musical America's* 2022 Vocalist of the Year and a recipient of the 2020 Sphinx Medal of Excellence. Davone Tines is a graduate of The Juilliard School and Harvard University, where he also serves as a guest lecturer.

JOHN BITOY

Piano

D'ascendance dominicaine et né à Chicago, le pianiste et compositeur John Bitoy mène une carrière active tant comme soliste que comme partenaire. Ses prestations récentes comprennent le *Concerto n° 2* de Rachmaninov avec les orchestres symphoniques de South Loop et d'Oak Park, et on a pu l'entendre dans des salles prestigieuses comme le Eastman Theatre, le Chicago Symphony Center et le Copernicus Center. M. Bitoy est un chaud partisan de l'interprétation d'œuvres contemporaines dans des espaces idoine. Parmi ses réalisations récentes, citons la création et l'enregistrement, en 2020, de plusieurs musiques de piano et de chambre de Steve Wallace ainsi que de son opéra *Undying Love* en 2021. En plus de son amour pour le répertoire classique, M. Bitoy est à l'aise dans tous les styles. En 2019, il s'est joint à Jónsi, le chanteur de Sigur Rós, dans une tournée américaine de *Riceboy Sleeps*, et il apprécie particulièrement les œuvres des compositeurs issus de la diaspora africaine. Il a fondé récemment son propre ensemble de latin-jazz fusion, Blackmaninoff, avec lequel il donne ses propres compositions. John Bitoy a complété ses études en piano à l'Université de l'Illinois Urbana Champaign en 2017, avant d'obtenir une maîtrise en interprétation de l'Université DePaul en 2019.

John Bitoy is an Afro-Dominican pianist and composer originally from Chicago, where he enjoys a multi-faceted career as a soloist and collaborative pianist. His recent solo engagements include performances of Rachmaninoff's Piano Concerto No. 2 with the South Loop Symphony and Symphony of Oak Park, and he has performed in such esteemed halls as the Eastman Theatre, Chicago Symphony Center, and Copernicus Center. Mr. Bitoy is a passionate advocate for new music in performance spaces. Past projects include the recording and world premieres of several pieces from Steve Wallace's solo piano and chamber compositions in 2020, followed by his opera *Undying Love* in 2021. In addition to his enthusiasm for classical repertoire, Mr. Bitoy is also well-versed in other genres. In 2019, he was invited to perform alongside Sigur Rós frontman Jónsi during his tour of *Riceboy Sleeps*, and he champions new works by composers of the African diaspora. He recently founded his own Latin-jazz fusion band, Blackmaninoff, with which he performs his original compositions. John Bitoy completed undergraduate studies in piano performance at the University of Illinois at Urbana Champaign in 2017, and received a master's degree in piano performance from DePaul University in 2019.

Vous aimerez aussi / You may also like

Photo © Brent Calis

**GORDON BINTNER,
baryton-basse**
**MICHAEL McMAHON,
piano**

Vendredi 10 novembre — 19 h 30

Le renommé baryton-basse canadien Gordon Bintner et le pianiste Michael McMahon proposent une soirée de lieder romantiques et de mélodies françaises et anglaises du 20e siècle

Œuvres de Brahms, Finzi, Ibert,
Schubert et R. Schumann

Calendrier / Calendar

**Lundi 16 octobre
19 h 30**

TRIO NAKARIAKOV-
KASHIMOTO-MEEROVITCH

Œuvres de Brahms, Grieg et
R. Schumann

**Mercredi 18 octobre
19 h 30**

MUSICIEN·NE·S DE L'OM
PIERRE GÉNISSON, clarinette

Œuvres de Johannes Brahms et
Emilie Mayer

**Vendredi 20 octobre
19 h 30**

LES VIOLONS DU ROY
ANTHONY MARWOOD,
violon et direction

Œuvres d'Elgar, Enesco et Felix
Mendelssohn