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

ANDERS MUSKENS, pianoforte / fortepiano

Le pianoforte intime
The Intimate Fortepiano

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791)

Sonate pour piano nº 13 en *si* bémol majeur, K. 333 (1783)
- Allegro
- Andante cantabile
- Allegretto grazioso

FRANZ JOSEPH HAYDN (1732–1809)

Sonate pour piano nº 56 en *ré* majeur, Hob.XVI.42 (1784)
- Andante con espressione
- Vivace assai

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827)

Sonate pour piano nº 23 en *fa* mineur, op. 57 (1804–1805), « Appassionata »
- Allegro assai
- Andante con moto
- Allegro ma non troppo – Presto

Concert présenté sans entracte / Concert presented without intermission
Durée approximative : 1 heure / Approximate duration: 1 hour

Pianoforte viennois de la collection de la Salle Bourgie, fabriqué par Rodney Regier (Maine, 2020), d'après des instruments de Graf et de Bösendorfer (Vienne, 19e siècle). / Viennese fortepiano from the Bourgie Hall collection, built by Rodney Regier (Maine, 2020), after instruments by Graf and Bösendorfer (Vienna, 19th century).

C'est l'essence même de la musique que de susciter diverses passions chez ceux et celles qui l'écoutent. Dans les conceptions qui régnaient au temps des Haydn, Mozart et Beethoven, les états émotifs, ou affects, rattachés à une œuvre musicale devaient être ressentis tant par l'auditeur que par l'interprète. Cette transmission expressive n'est alors rendue possible que si ce dernier se considère comme un orateur, dont l'éloquente rhétorique peut induire les sentiments les plus puissants. Selon James Burgh, dans son traité sur l'éloquence paru à la fin du 18e siècle, « l'auditeur se retrouve à ce moment aussi désarmé que s'il voulait éteindre un incendie avec son souffle ou arrêter le cours d'une rivière avec ses mains : il n'est plus maître de ses passions, car elles appartiennent dorénavant à l'orateur, qui se joue d'elles et en fait ce qu'il veut ». À partir de mes recherches sur le 18e siècle et ses pratiques musicales, je me suis familiarisé avec la façon dont les musiciens de cette importante période historique endossaient ces conceptions – et j'espère faire de même dans l'approche rhétorique de mes propres interprétations.

À cet égard, les pianofortes fabriqués à Vienne autour de 1800 parlent d'eux-mêmes. Leur cadre léger et l'action immédiate de leurs marteaux permettent des nuances impossibles à réaliser sur un piano moderne. Leurs sonorités claires et nettes traduisent idéalement les musiques de Haydn et de Mozart, qui visent à toucher le cœur par leur charme et leur élégance, leurs œuvres coulant avec grâce pour produire un discours expressif, et pourtant naturel dans sa noble simplicité.

La ***Sonate pour piano en si bémol majeur K. 333*** de Mozart s'ouvre sur un thème naïf et charmant, peut-être un peu hautain, mais il faut attendre son développement pour que l'orateur s'exprime pleinement, en relatant une plaisanterie de bon-aloi. Le deuxième mouvement évoque l'amour et la tendresse, non sans un épisode plaintif en son centre, qui semble renvoyer à quelque sombre secret. Et le troisième n'est que jeu et plaisir, rondo spirituel et jovial débordant d'une vigueur radieuse.

La ***Sonate pour piano en ré majeur Hob.XVI.42*** de Haydn commence avec une éloquence toute de simplicité, de façon presque timide. Les motifs de son thème séduisent immédiatement, pleins d'une délicate tendresse, avant de frapper l'esprit par l'ingéniosité des variations qui suivent, gagnant chaque fois en exubérance et en force. Toutefois, c'est le second mouvement qui montre toute la vivacité d'esprit dont Haydn est capable : un thème au départ sans prétention est traité de diverses façons et avec verve, dans un climat énergique qui ravit l'oreille.

Mais qu'en est-il du style autrement puissant de Beethoven ? J'ai l'intime conviction que ce qui caractérise sa musique réside dans une forme d'immédiate rudesse, habitée par l'emportement, le tumulte, la lutte, la contrariété, le désespoir, mais aussi par le défi lancé, l'héroïsme et le triomphe ! La musique de Beethoven n'est pas innocente, elle veut provoquer et remettre en question les idées que nous entretenons à propos de ce qu'est le classicisme musical et de ses limites. Sa ***Sonate pour piano en fa mineur op. 57, « Appassionata »***, figure parmi ses œuvres les plus noires. Son premier mouvement baigne dans l'angoisse : de sombres ruminations alternent avec des accès de désespoir traversés de supplications. Bref repos au milieu des souffrances, le deuxième mouvement procure à l'orateur un moment de paix. Mais cette quiétude n'est que passagère, le dernier mouvement ramenant ses cris désespérés dans un emportement d'une fiévreuse intensité. Tout cela culmine dans le bref et frénétique *Presto* conclusif, comme une pirouette sarcastique et malfaisante qui explose à la toute fin en baroud d'honneur.

© Anders Muskens, 2023
Traduction de François Filiatrault

Music must fundamentally move the passions of listeners. In the prevailing theories of the period when Mozart, Haydn, and Beethoven worked, the various emotions, or affects, present in the composition must be brought to life in performance, and must be experienced by both performer and audience alike. This expressive communication is only possible when the performer thinks like an orator: an eloquent rhetorician who inspires powerful sentiments in listeners via their delivery. According to James Burgh in his treatise on eloquence from the late 18th century, "the hearer finds himself as unable to resist, as to blow out a conflagration with the breath of his mouth, or to stop the stream of a river with his hand. His passions are no longer his own. The orator has taken possession of them; and, with superior power, works them to whatever he pleases." Through my university research on historically informed performance practices and 18th-century studies, I have been exploring how performers were able to embody such concepts during this period, and hope to employ these techniques in my own "rhetorical approach" to performance.

Fortepianos based on the Viennese design speak: their light construction and the directness of their hammer mechanics makes this possible in a way that could not be achieved on a modern piano. The clarity and brightness of their tone produces an eloquent demeanour in the music of Mozart and Haydn, which warm the heart through their charming and elegant manner. The ideas flow forth gracefully with *galant* politeness, and present a delightful discourse that is rhetorically expressive and pure in its noble simplicity.

Mozart's **Sonata No. 13 in B-flat major, K. 333** begins with a simple, naïve subject, charming though dismissive in nature. But only in its elaboration and enumeration does its orator speak, narrating a story of good-natured fun. The second movement is amorous, tender, and plaintive, and only hints at a darker secret in its middle section. The third is all fun and games: practical jokes, mirthfulness, and spirited energy characterize this great rondo.

Haydn's **Sonata No. 42 in D major, Hob.XVI:42** opens in a beautiful and rhetorical fashion, with simple statements that build and swell in exuberance. They charm, they please, and they are filled with warmth and tenderness, while also striking the mind with the complexity and variety of their variations. However, it is in the second movement where Haydn's sharp mind and quick wit are on full display. A somewhat coy statement is elaborated with great variety and humour, and the vivacity and energy of Haydn's keen intellect dazzle the ear.

But what of Beethoven's more powerful and forceful manner? I personally believe that what makes Beethoven's music very special is its rawness: the manic excitement, the tumult, the struggle, the frustration, the despair, but also the daring—the heroism, and the triumph! Beethoven's music is not innocuous—it needs to provoke, to challenge our notions of what we think classical music is and what it can achieve. The ***Appassionata* Sonata** is of course Beethoven in one of his darkest moods. The first movement simmers with angst: sombre brooding mixes with anguished outbursts and inevitable despairing with violent pleas. The second movement is like a brief solace from the suffering—for an instant, the subject is at peace. This is not to last, however, as the third movement breaks the silence with its terrified cries and the inevitable misery and despair builds to a fever pitch. This culminates in what can only be described as somewhat snide and malevolent teasing in the Presto, which climaxes in a calamitous tumult.

© Anders Muskens, 2023

ANDERS MUSKENS

Pianoforte
Fortepiano

Très en demande en Amérique du Nord et en Europe, le pianiste canadien Anders Muskens se spécialise dans le jeu des pianos anciens, la recherche musicologique et la direction. Il a amorcé l'étude du piano à l'âge de quatre ans à Edmonton, avant d'obtenir un « diplôme d'associé » au Conservatoire royal de musique de Toronto sous la direction d'Irina Konovalov. Il termine actuellement son doctorat en musicologie à l'Université Eberhard Karls de Tübingen auprès de Matthew Gardner, Thomas Schipperges et Jed Wentz (de l'Université de Leyde); ses travaux portent sur les pratiques du théâtre de la première modernité et le jeu rhétorique, en lien avec l'interprétation musicale. En tant que fondateur et directeur musical du Neue Mannheimer Orchester, qui joue sur instruments d'époque, il s'est fait remarquer en faisant revivre la musique presque oubliée de la Mannheimer Hofkapelle, en activité à Mannheim de 1742 à 1778, année du déménagement de la cour électorale à Munich. M. Muskens a plusieurs disques à son actif, tant comme soliste qu'en ensemble. On peut également l'entendre sur la plateforme Early Music Television et sur le programme *Podium Witteman* de la Télévision des Pays-Bas.

Anders Muskens is a Canadian early keyboard specialist, music scholar, and ensemble director active in North America and Europe. He commenced piano studies at the age of 4 in Edmonton, and completed an Associate Diploma (ARCT) in modern piano at the Royal Conservatory of Music in Toronto under the tutelage of Dr. Irina Konovalov. He is currently completing a doctorate in musicology at the Eberhard Karls University of Tübingen under the supervision of Dr. Matthew Gardner, Dr. Thomas Schipperges, and Dr. Jed Wentz (Leiden University), where he researches rhetorical acting and early modern theatre practices in relation to musical performance. As the founder and director of the period orchestra Das Neue Mannheimer Orchester, he has distinguished himself as a specialist in reviving the forgotten music of the Mannheim Court Orchestra (Mannheimer Hofkapelle), which originally existed in Mannheim from 1742 to 1778 before moving to Munich. He has released numerous albums of solo and ensemble music. Furthermore, he has performed concerts for the streaming platform Early Music Television, and also on the Dutch TV programme *Podium Witteman.*

Photo © Eduardus Lee

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 aimerez aussi / You may also like

Photo © Felix Broede

Igor Levit, piano

Lundi 11 mars — 19 h 30

Igor Levit interprétera un programme original comprenant des transcriptions de symphonies de Mahler et de Beethoven ainsi que le poignant *Opus 119* de Brahms.

Calendrier / Calendar

Mercredi 29 novembre **19 h 30**	LES RUGISSANTS *Marisol/Fragments*	Ce concert est présenté en lien avec l'exposition du Musée *Marisol : une rétrospective*
Samedi 2 décembre **17 h 30**	ALINE KUTAN, soprano OLIVIER GODIN, piano RICHARD TURP, conférencier	*Maria Callas à cent ans !* Concert-conférence
Mardi 6 décembre **19 h 30**	LOUISE BESSETTE & COREY HAMM, pianos	Œuvres de Babadjanian et Arutiunian, Petros Shoujounian et Rachmaninov

VOIR LES DÉTAILS DE BILLETTERIE PAGE 2 / SEE TICKETING DETAILS ON PAGE 2

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