

quatuor milliers

27e saison

Quatuor Molinari

27e saison

Nouvelle ère

**Vendredi 24 mai 2024
19 h 30**

**Conservatoire de musique
de Montréal**

**4750, avenue Henri-Julien
Montréal**

Quatuor Molinari

Quatuor en résidence au
Conservatoire de musique de Montréal

Olga Ranzenhofer, violon
Antoine Bareil, violon *
Frédéric Lambert, alto
Pierre-Alain Bouvrette, violoncelle

Odile Portugais, soprano

Nouvelle ère

Igor Stravinsky (1882-1971)

Trois pièces pour quatuor à cordes (1914)

Michel Gonneville (1950)

La maison est l'atelier est la maison
(2024, création)

◆ Pause ◆

Dévoilement des gagnants du 9e Concours international de composition du Quatuor Molinari

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Quatuor n° 2 op.10 (1908)

I. Mäßig

II. Sehr rasch

III. Litanei (Stefan George). Langsam

IV. Entrückung (Stefan George). Sehr langsam

*Antoine Bareil joue sur un violon Jean-Baptiste Vuillaume 1840 et un archet François Nicolas Voirin, prêtés gracieusement par Canimex inc. de Drummondville (Québec), Canada

Michel Gonneville (1950)

La maison est l'atelier est la maison

La journée du compositeur : se réveiller, travailler, pause du midi, travailler, pause du soir, dormir. Pendant les périodes de travail, essayer de « transcrire en musique » une œuvre picturale de Mario Côté dont les seize secteurs, délimités par les lignes du plan de l'atelier de Piet Mondriaan à Paris et de son renversement tête bêche, utilisent quatre types de techniques : monochromes, technique à l'éponge, damiers, citations d'œuvres d'Anni Albers.

La forme de *La maison est l'atelier est la maison* aligne donc les périodes successives de huit de ces « journées », avec, comme coda, une dernière nuit où la voix d'une soprano s'ajoute aux instruments du quatuor pour chanter un texte évoquant la proximité entre peintre et compositeur, entre leurs domaines respectifs, et aussi la création de soi, de sa propre « maison », à travers celle d'un objet d'art.

Les citations d'Anni Albers chez Mario Côté trouvent leurs pendants musicaux dans celles, transformées, du Quatuor op. 28 et de l'un des Canons de l'opus 16 de Webern, alors que les matins, midis et soirs, sortes d'hybrides culturels, croisent les rythmes du Stravinsky des *Trois pièces* de 1914 avec les mélodies de *Mon pays* de Gilles Vigneault.

Michel Gonneville (avril 2024)

L'œuvre inspiratrice, *A.A.P.M., 26 rue du Départ* peut être vue sur le site personnel de Mario Côté : <https://mario-cote.ca/project/02serie-26-rue-du-depart-2022/>

Voir aussi : <http://www.michelgonneville.net/articles-oeuvres/la-maison-est-l'atelier-est-la-maison/>

Baccalauréat en piano à Vincent d'Indy (1968-1972), études auprès de Gilles Tremblay en analyse et composition au Conservatoire de musique de Montréal (1969-75), années de perfectionnement auprès de Stockhausen et Pousseur (1975-78). Depuis 1978, partage du temps entre un doctorat (obtenu en 1997, avec Serge Garant, John Rea et Marcelle Deschênes), l'enseignement (dont 18 ans au CMM, de 1997 jusqu'à la retraite en 2015), l'implication professionnelle (rédaction d'articles, organisation d'évènements, animation à la radio et en concerts, jurys et comités divers), la vie de famille et la composition. Sur ce dernier plan, exploration de genres multiples (du solo instrumental jusqu'à l'orchestre, en passant par différentes formations de chambre, l'opéra, l'électroacoustique et les collaborations multidisciplinaires) par une musique d'esprit à la fois sériel et postmoderne et dont les formes se réinventent d'œuvre en œuvre, pour plaire à un goût qui reconnaît sa propre hybridité.

Igor Stravinsky (1882-1971)

Trois pièces pour quatuor à cordes

Ce sont de petites pièces écrites en 1914 et dont la création eu lieu le 8 novembre 1915 à Chicago par le Flonzaley Quartett. Stravinsky a orchestré plus tard ces pièces dans les Quatre études pour orchestre créées en 1930 puis révisées encore en 1952. C'est dire l'importance qu'il a accordée à ces petites pièces composées initialement juste après *Le Sacre du printemps* et *Le Rossignol*, et durant son exil de six années en Suisse sur les bords du Léman, où il a fréquenté Ramuz et Ansermet à qui elles sont dédiées.

Le compositeur, toujours ambivalent, a écrit ceci à leur sujet : « Mes pièces n'ont pas été influencées par Schoenberg ou Webern, comme on l'a dit ... tout au moins n'en ai-je pas conscience. En 1914, je ne connaissais aucune musique de Webern et de Schoenberg seulement *Pierrot lunaire* » (sic!). « Mais bien que mes pièces soient peut-être d'une substance plus mince, qu'elles soient plus itératives que la musique de Schoenberg à la même date, elles sont aussi très différentes d'esprit, et elles marquent, je crois, un important changement dans mon art. »

Pour André Boucourechliev, les *Trois pièces* illustrent la transformation du langage de Stravinsky : « la métrique variable et le déplacement des accents (I) les structures cloisonnées et contrastantes à tempos changeants (II) qui aboutiront dans la 3e pièce à l'écriture verticale d'un « choral » (...) paradoxalement, les *Trois pièces* ne pourront prendre place dans l'histoire de la musique qu'aux côtés des opus 5 et 9 de Webern » - un amusant rapprochement répudié par le principal intéressé... (Source : Boucourechliev : Stravinsky, (1982) Ed. Fayard). Notons enfin que ces œuvres étaient au programme d'un récent concert du Molinari.

Jean Portugais

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Quatuor n° 2 op.10 (1908)

Depuis plus d'un siècle, des esprits chagrins allèguent que l'œuvre de Schoenberg serait déroutante, aride, d'un modernisme difficile ou d'un langage froid. C'est faux et même calomnieux. Car si Schoenberg fut le point de départ de l'atonalité, du dodécaphonisme et du sérialisme ainsi que le fondateur de la Seconde école de Vienne, on ignore trop souvent qu'il disait de lui-même : « je suis un

conservateur qu'on a forcé à devenir révolutionnaire ». Le musicologue C. Rosen rajoute « si Schoenberg a renoncé plus complètement que quiconque à la tonalité, c'est paradoxalement parce que nul n'y était plus attaché que lui ». Tout cela est particulièrement sensible dans le Quatuor opus 10.

Car ce 2e Quatuor à cordes, composé en 1907-1908, est le chef-d'œuvre de la transition entre le monde ancien du post-romantisme et celui de la modernité. Par la forme, il est très classique avec ses quatre mouvements, mais son langage évolue jusqu'à la suspension des fonctions tonales. La musique y est partout expressive, tantôt lumineuse et riche (1er mvmt) ou sarcastique (trio du 2e mvmt, citation «O du liebster Augustin»¹). Mais c'est l'apport de la voix dans les deux derniers mouvements qui innove de manière surprenante, un peu comme Beethoven dans sa 9e Symphonie. L'histoire de la musique a d'ailleurs reconnu cet emblème de la porte qui s'ouvre sur un nouveau monde.

Les textes de Stefan George, inspirés de l'école française (Baudelaire, Rimbaud) sont nets et drus, et inspirent à Schoenberg une écriture dense et complexe, d'une concision qui ne place pas le quatuor en accompagnement de la voix, mais plutôt selon un contrepoint à cinq voix. Le soprano, dont la partie est exigeante, y parcourt toute la tessiture. Dans le 3e morceau, *Litanei*, le texte dit « Tue le désir, ferme les blessures, Ôte-moi l'amour, accorde-moi la paix ». Difficile de ne pas penser que Schoenberg aurait alors eu connaissance que son épouse Mathilde avait pris pour amant leur ami et hôte Richard Gerstl durant l'été de 1908...

Le dernier morceau *Entrückung* (Éloignement) affirme d'entrée la célèbre phrase : « Je sens l'air d'une autre planète » qui va, par un jeu incessant de choix d'intervalles, suspendre progressivement la tonalité (demi-tons, quarts, septièmes, neuvièmes) tout en gardant les liens tonalité / atonalité si étroits que le résultat nous place dans un état proche de l'apesanteur. Ainsi pour Schoenberg en 1908, l'ouverture sur le nouveau monde se fait sans oblitérer ses profondes racines avec le monde ancien. Tel l'a voulu le compositeur, le révolutionnaire malgré lui.

Jean Portugais

¹ Au Québec l'équivalent folklorique est « Le curé du village s'en va à la chasse... » sur le même air.

Litanie
(Stefan George)

Le deuil est profond
 qui m'assombrit
J'entre de nouveau
 Seigneur! dans ta maison..

Le voyage fut long
 les membres sont las
Les écrins sont vides
 plein est le tourment.

La langue a soif
 se consume pour le vin.
Le combat fut dur
 raide est mon bras.

Accorde le repos
 à mes pas chancelants
Pour le palais affamé
 brise ton pain!

Mon souffle est faible
 appelant au rêve
Les mains sont creuses
 la bouche est en fièvre..

Dispense la fraîcheur
 éteins les flammes
Anéantis l'espoir
 envoie ta lumière!

La braise du cœur
 brûle encore
Au plus intime
 veille un cri..

Tue le désir
 ferme la plaie!
Prends l'amour
 et donne ton heur!

Ravisement (Stefan George)

Je sens déjà souffler l'air d'une autre planète
Les ombres vont pâlir et toutes disparaître
Qui tout à l'heure avaient vers moi tourné leurs têtes

Et les chemins aussi et les arbres que j'aime
S'effacent et à peine puis-je les reconnaître.
Toi visage chéri et rappel de mes peines

Tu t'éteins en plongeant aux ardeurs plus profondes
Et fais qu'après l'ivresse et les batailles rudes
Le bruit et le tumulte un frisson pieux m'inonde.

Je me libère en sons en cercles et en danses
Éloge sans parole et sans fond gratitude -
Comblé je m'abandonne à une haleine immense.

Alors m'assaille un vent véhément de tempête
Dans l'ivresse du sacre entre les cris ardents
Des orantes ravies qui par terre se jettent.

Je vois sur un plateau vaste et ensoleillé
Se lever le brouillard subtil et odorant
Et seulement au loin des cimes scintiller.

Le sol est doux et blanc ainsi qu'un saupoudrage..
Je franchis un ravin âpre et démesuré
Me sentant au-dessus de l'ultime nuage

Nager dans une mer de feu et de cristal -
Je ne suis qu'étincelle de la flamme sacrée
Et de la voix sacrée je suis un simple rôle.

Traduction française de Ludwig Lehnen © 2022

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, commande des oeuvres nouvelles aux compositeurs et initie des rencontres entre les musiciens, les artistes et le public.

Récipiendaire de vingt-sept Prix Opus décernés par le Conseil québécois de la musique pour souligner l'excellence de la musique de concert, le Quatuor Molinari est qualifié par la critique canadienne d'ensemble "essentiel" et "prodigieux", voire de "pendant canadien aux quatuors Kronos et Arditti". Le Quatuor Molinari s'est imposé comme l'un des meilleurs quatuors au Canada.

Le nom de Molinari traduit bien l'engagement de ses musiciens à interpréter le répertoire de notre temps, car le peintre Guido Molinari a été un membre de l'avant-garde picturale canadienne pendant plus d'une quarantaine d'années. En plus de nombreuses oeuvres canadiennes dont l'intégrale des 13 quatuors de R.M. Schafer, le répertoire du Quatuor Molinari comprend, entre autres, des oeuvres de Bartók, Berg, Berio, Britten, Chostakovitch, Debussy, Dutilleux, Glass, Gubaidulina, Janacek, Kurtág, Ligeti, Lutoslawski, Martinu, Penderecki, Prokofiev, Ravel, Rihm, Scelsi, Schnittke, Schoenberg, Webern et Zorn.

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 de Montréal 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 au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Les CD du QM, sous étiquette ATMA Classique reçoivent les éloges unanimes de la critique internationale entre autres dans les revues *The Strad*, *Gramophone* (2 fois *Editor's Choice*) *Diapason* et *Fanfare*. L'intégrale des quatuors de György Kurtág, lancée en septembre 2016, a reçu un Diapason d'or en décembre 2016 de la prestigieuse revue musicale française éponyme. De plus, il reçoit le prestigieux prix allemand *Echo Klassik* en juillet 2017 pour ce même enregistrement.

À propos du CD de l'intégrale des quatuors de Górecki :
« La formation canadienne, fondée en 1997, surclasse les meilleures versions rivales (Kronos, Royal String Quartet, Tippett) et fera date. »

Patrick Szersnovicz, Diapason, octobre 2020

Odile Portugais

Artiste de la relève québécoise, la jeune mezzo-soprano colorature Odile Portugais est passionnée de musique et d'opéra depuis l'enfance. Elle complète son baccalauréat en interprétation vocale au Conservatoire de Montréal en 2023 et vient de terminer sa première année à la maîtrise en chant à la Schulich School of Music de l'Université McGill auprès de son mentor, la soprano Aline Kutan.

Au début de mai 2024, Odile Portugais remporte le 1er Prix ainsi que le Prix spécial de l'Atelier lyrique de l'Opéra de Montréal dans la catégorie Soliste provincial (voix) lors du Festival et Concours de musique classique de Lanaudière. L'Opéra bouffe du Québec lui décerne la bourse d'excellence Famille Ratycz Myre au printemps 2023.

Déjà, à plusieurs reprises, la revue québécoise spécialisée *L'Opéra* lui consacre des articles sur ses succès et projets en cours. Très tôt, Odile se fait remarquer pour sa voix à la fois sombre, puissante et agile. À quinze ans seulement, elle est soliste dans le *Requiem* de Mozart avec chœur et orchestre.

Depuis, Odile apparaît dans de nombreux récitals et productions d'opéra. Au cours de la dernière saison, elle chante le monodrame *Erwartung* d'Arnold Schoenberg avec l'Ensemble de musique contemporaine de McGill sous la direction de Mélanie Léonard, les rôles de la Sorcière et de Gertrud dans *Hänsel und Gretel* d'Humperdinck pour l'opéra de Trois-Rivières, Athamas dans *Semele* d'Händel et est la doublure du rôle-titre dans *Cenerentola* de Rossini à l'opéra McGill. Au Conservatoire, elle incarne le rôle-titre dans *Actéon* de Charpentier, First Witch dans *Dido and Aeneas* de Purcell, The Wife dans *The Juniper Tree* de Glass ainsi que Gertrud et la Sorcière dans *Hänsel und Gretel* de Humperdinck.

Odile est parmi les 14 chanteurs sélectionnés internationalement pour participer au prestigieux stage de 5 semaines cet été au *Schubert Institute* de Vienne.

Au cours des derniers étés, elle participe aux Académies d'Orford, du Domaine Forget et de Lachine au Québec, ainsi qu'à la prestigieuse Académie Francis Poulenc à Tours en France. Elle se perfectionne entre autres auprès de Marie-Nicole Lemieux, Jean-François Lapointe, François Leroux, Christian Immler, Wolfgang Holzmair, Liz Upchurch et Jeff Cohen.

Dès la rentrée de l'automne 2024, Odile Portugais sera de nouveau l'invitée du Quatuor Molinari lors d'un concert hommage à Guido Molinari à la salle Bourgie le 22 octobre. Elle chantera à cette occasion l'époustouflant *Quatuor n° 7 avec soprano obligée* de R. Murray Schafer.

Prochains concerts

La saison 2023-24 du Quatuor Molinari tire à sa fin, mais il reste encore quelques concerts avant les vacances!

2 juin 2024 à 15h, Théâtre de la Ville de Longueuil dans le cadre du Festival Classica

Camille Claudel : dans l'ombre du géant

Avec la mezzo-soprano Stéphanie Pothier
Oeuvres de Debussy, Tailleferre et Heggie

5 juin 2024 à 19h30 Salle Desjardins-Telus de Rimouski

Camille Claudel : dans l'ombre du géant

Avec la mezzo-soprano Stéphanie Pothier
Oeuvres de Debussy, Tailleferre et Heggie

11 juin 2024 à 19h30 Église Sainte-Famille de Boucherville dans le cadre du Festival Classica

Marie Hubert - Fille du Roy

Avec la soprano Karina Gauvin

Statistiques de la saison 2023-2024

Au cours de la saison 2023-2024, le Molinari a

- présenté 33 concerts
- joué 43 oeuvres différentes
- joué 14 oeuvres canadiennes dont 9 québécoises
- rejoint près de 10 000 spectateurs

Pour être au courant de toutes les activités du Quatuor Molinari, abonnez-vous à notre infolettre en allant sur la page contact de notre site web au www.quatuormolinari.qc.ca/contact/

À vos agendas!

Voici en primeur les dates des concerts et des événements importants du Quatuor Molinari pour la saison 2024-2025.

Série Vingtième et plus, au Conservatoire de Montréal

Vendredi 27 septembre 19h30

Concert des lauréats du 9e Concours international de composition du Quatuor Molinari

Samedi 14 décembre 19h30

Nocturnes : Berio, Bartók et Kurtág

13-14-15 février 2025

Le Quatuor selon Ali-Zadeh : Dialogues, cours de maître, table ronde, concert de l'intégrale des 7 quatuors à cordes

29-30-31 mai 2025 19h30

Le Quatuor selon Chostakovitch, intégrale des 15 quatuors à cordes

Série Dialogues sur le Plateau, Maison de la culture Plateau Mont-Royal

24 septembre 19h30

8 décembre 14h

14 février 19h30

25 mai 14h

Série Musique à voir, Fondation Guido Molinari

3 novembre 2024 15h

6 avril 2025 15h

Autres concerts

22 octobre 2024 19h30, salle Bourgie

Molinari : de la peinture à la musique

Oeuvres de Schafer, Sokolovic, McKinley et Webern

10 au 22 avril 2025 : Tournée en Chine

L'événement-bénéfice annuel du Quatuor Molinari se tiendra le **mardi 5 novembre 2024 à 18h** à la Fondation Molinari. Merci de nous soutenir!

Le Quatuor Molinari chez ATMA Classique

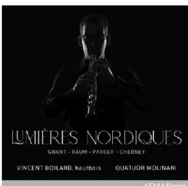
GIACINTO SCELSI
Intégrale des quatuors à cordes
et Trio à cordes
ACD2 2849

En pré-vente ce soir !
Sortie 7 juin 2024

PHILIP GLASS
Intégrale des quatuors
à cordes, vol. 1-2
ACD2 4071 / ACD2 4072

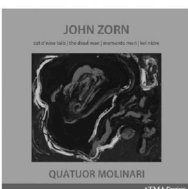
LUMIÈRES NORDIQUES
avec / with Vincent Boilard
ACD2 2859

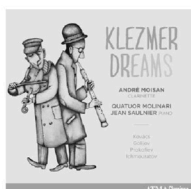
KRZYSZTOF PENDERECKI
ACD2 2736

HENRYK GÓRECKI
Intégrale des quatuors à cordes
ACD2 2802

JOHN ZORN
ACD2 2774

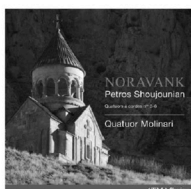
KLEZMER DREAMS
avec / with André Moisan
ACD2 2738

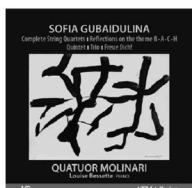
JEAN PAPINEAU-COUTURE
Quatuors n°s 1-4 et Trio Slanò
ACD2 2751

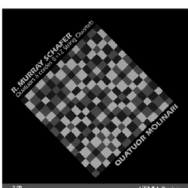
GYÖRGY KURTÁG
Intégrale des quatuors à
cordes
ACD2 2705

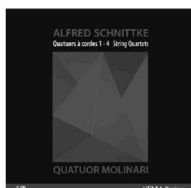
NORAVANK
Quatuors à cordes n°s 3-6
ACD2 2737

SOFIA GUBAIDULINA
Musique de chambre
ACD2 2689

R. MURRAY SCHAFER
Quatuors à cordes n°s 8-12
ACD2 2672

ALFRED SCHNITTKE
Quatuors à cordes
ACD2 2634

ALFRED SCHNITTKE
Quatuors et Quintette
avec piano, Trio à cordes
ACD2 2669

R. MURRAY SCHAFER
String Quartets Nos. 1-7
ACD2 2188-89

R. MURRAY SCHAFER
Quatuor n° 8, Theseus,
Beauty and the Beast
ACD2 2201

CONCOURS MOLINARI
2005-2006
ACD2 2368

CONCOURS MOLINARI
2003-2004
ACD2 2323

CONCOURS MOLINARI
2001-2002
ACD2 2286

Pour toute information

Quatuor Molinari
C.P. 56536
Montréal, QC, H1W 3Z3

qm@quatuormolinari.qc.ca

www.quatuormolinari.qc.ca

Facebook : Quatuor Molinari

Tél. : 514-527-5515

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

CONSEIL
DES ARTS
DE MONTRÉAL

Conseil des arts
du Canada Canada Council
for the Arts

Conservatoire
de musique
de Montréal

LE
CARREFOUR DES
MUSIQUES NOUVELLES
VIVIER

Fondation **Guido Molinari**

ATMA

Classique