

quatuor molinari

28e saison

Quatuor Molinari

28e saison

**Concert des lauréats
du 9e Concours
international de
composition**

**Vendredi 27 septembre 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

Concert des lauréats du 9e Concours international de composition du QM

Taeki Kim (Corée du sud)
Reflection / Iridescent

- I. Volatile Collage / Introduction
- II. Alberti / Fragmentation
- III. Passacaglia / Transformation
- IV. Ornamented Chant / Dissolution

Paul Novak (États-Unis)
Gardensongs
I. dances of blooming
II. i need to watch something grow

◆ Pause ◆

Joel Rust (Royaume-Uni)
cool water do not drink

Liliya Ugay (Ouzbékistan/États-Unis)
Hopper Quartet
I. de-bug
II. Grace

Délibérations du jury
Annonce des résultats
Remise des prix

Taeki Kim (1998)

Reflection / Iridescent

Cette pièce est composée selon la structure conventionnelle en quatre mouvements, chacun incorporant l'idée de reconstruire des figures musicales stéréotypées ou d'usage courant.

Le premier mouvement, *Collage volatile*, présente des fragments des principales idées des mouvements à venir. Le second mouvement, *Alberti*, développe ou contracte les éléments formels de la basse d'Alberti, créant diverses variations de motifs rythmiques. Une suite de variations issues d'une série dodécaphonique forme le troisième mouvement intitulé *Passacaille*. Enfin, le dernier mouvement, *Chant Orné* est un chant à quatre voix en imitation créant une riche harmonie.

Taeki Kim

Né en 1998, Taeki Kim est un compositeur sud-coréen dont l'univers musical repose sur la déconstruction et la reconstruction des concepts musicaux conventionnels, tout en décrivant de manière sensuelle de nouvelles idées sur les traditions musicales.

Il obtient un diplôme de l'Université nationale de Séoul après des études auprès de Shinuh Lee et collabore avec des ensembles musicaux tels que le STUDIO2021 et le Symposium des compositeurs coréens *Yeoro*. Ses intérêts et ses recherches portent maintenant sur la musique de scène telle la comédie musicale, l'opéra et le ballet.

Le studio du Quatuor Molinari

Le Quatuor Molinari prend les ondes avec son tout nouveau balado intitulé «Le studio du Quatuor Molinari».

Vous y entendrez des entrevues avec les musiciens du Quatuor Molinari et des compositeurs québécois, des discussions et des informations sur les concerts et le répertoire pour quatuor à cordes. Vous saurez tout sur nos réalisations et nos projets !

Le balado est disponible sur toutes les chaînes tel Spotify, Amazon Music, Youtube, Apple Podcasts, etc.

Paul Novak (1998) gardensongs

gardensongs dépeint le quatuor à cordes comme un jardin grouillant de vie.

Dans un quatuor à cordes, il est très intéressant de considérer la complexité des réseaux interdépendants tant musicaux, qu'artistiques ou personnels comme faisant partie d'un même écosystème. Ce dernier demande à être cultivé à travers de petits rituels quotidiens, d'être nourri et soigné avec tendresse tout en faisant partie d'un ensemble complexe de relations symbiotiques.

Dans *gardensongs*, j'explore l'écologie du quatuor à cordes, envisageant sa virtuosité comme la culture d'un jardin. Inspiré par des vidéos en accéléré de fleurs bourgeonnant et fleurissant, le premier mouvement prend la forme d'un ensemble de danses ludiques dans lequel le matériel émerge et se propage entre les différents instruments du quatuor. Le deuxième mouvement est une méditation chatoyante et expressive sur le jardin comme métaphore des liens qui nous unissent – musicaux, écologiques et familiaux.

Paul Novak

La musique «envoûtante» (Washington Post) du compositeur basé à Chicago, Paul Novak, plonge les auditeurs dans des mondes musicaux chatoyants et subtilement élaborés, pleins de couleur, de mouvement, de lumière et de magie. Ses projets récents explorent les rêves et la mémoire, l'identité queer, le changement climatique et le monde naturel, ainsi que la maladie psychosomatique.

Paul Novak a reçu entre autres des commandes de l'American Composers Orchestra, du Balourdet Quartet, de l'Orchestra of St. Luke's, de l'ASCAP and Society of Composers Inc., de Music from Copland House, de Lynx, du Quatuor Lontano, de la Boston New Music Initiative, du Blackbox Ensemble et du Kinetic Ensemble.

Ses récents collaborateurs incluent l'Austin Symphony, l'Orlando Philharmonic, le Reno Philharmonic, la U.S. Army Band, la Civic Orchestra of Chicago, DanceWorks Chicago, Sandbox Percussion, Ekmeles, Quince Ensemble, Decoda, InfraSound Ensemble, Left Coast Chamber Ensemble, Dmitri Atapine, Quatuor Diotima, LIGAMENT Duo et Tribeca New Music.

En 2024, Novak remporte le grand prix des ASCAP Morton Gould Composer Awards et des BMI Composer Awards; d'autres récents honneurs incluent des commandes des Fonds Barlow et Underwood ainsi que des prix de l'American Academy of Arts and Letters, du SCI/ASCAP Competition, du Red Note Competition, de la League of Composers/ISCM, du Lake George Music Festival et de la National Association of Composers of the USA. Il a reçu des bourses d'Aspen, de Norfolk, du Copland House, de Millay et d'I-Park. De plus, il a été nommé dans le «23 for '23: Composers and Performers to Watch this Year» du Washington Post où il a été loué entre autres pour l'énergie débordante de sa musique.»

Joel Rust (1989) **cool water do not drink**

J'étais au bord d'un ruisseau d'où coulait une eau limpide et fraîche et j'étais assoiffé. Je savais que je ne pouvais pas boire cette eau, mais je ne savais pas pourquoi. Je pouvais seulement la regarder ruisseler devant mes yeux.

Je me rappelle rarement de mes rêves, alors lorsque cela se produit, j'essaie d'en comprendre la signification. Mon interprétation de ce rêve est que nous sommes devant un monde rempli d'abondance, d'entraide et de justice et que la liberté est accessible mais demeure hors de notre portée par la force des préjugés, de la conformité, du capitalisme du désastre, de la peur et de bien d'autres choses, petites et grandes.

Comment pouvons-nous imaginer – voire construire – ce monde alors que nous y vivons? Comment pouvons-nous porter l'espoir et la tristesse dans nos cœurs en même temps? Cette pièce n'apporte malheureusement aucune réponse. Elle se réfugie dans la colère, mais cette colère ne peut tenir indéfiniment, elle s'estompera tôt ou tard. Elle résiste au besoin de tout ressasser. L'œuvre essaie de refléter la beauté de ce qui pourrait être et recherche la beauté dans ce qui est.

Joel Rust

Joel Rust est un compositeur et artiste sonore qui crée des œuvres à travers une variété de médias. Ses œuvres récentes et ses travaux en cours incluent un opéra, des installations interactives, de la musique électronique comme support pour l'audio-visuel, des pièces pour « chœur en Zoom » et un cycle de mélodies.

Il a reçu des commandes d'artistes et de groupes du Royaume-Uni, des États-Unis et de France; ses œuvres se retrouvent sur des enregistrements de Discantus, The Hermes Experiment et du Chœur du King's College de Londres.

Joel Rust a complété ses études à l'Université de New York, à la *Guildhall School of Music and Drama* de Londres, à l'Université Harvard ainsi qu'au *Emmanuel College* de Cambridge. De plus, il a enseigné à l'Université de New York ainsi qu'à l'Université Emory. Originaire de Londres, il vit et travaille maintenant à Brooklyn, New York.

Liliya Ugay (1990) Hopper Quartet

Hopper Quartet a été commandé pour un événement organisé par des étudiants à l'Université de Yale pour célébrer le changement de nom du Yale Calhoun College en Hopper College. Contrairement à John C. Calhoun, politicien défenseur de l'esclavage, Grace Hopper était une pionnière de la programmation informatique et une source d'inspiration pour beaucoup de gens grâce à son esprit brillant, son humour et sa pétillante personnalité.

Le terme « déboguer » est aujourd'hui connu comme le processus d'identification et de suppression des erreurs informatiques dans les ordinateurs ou les logiciels. En 1947, Hopper a trouvé un insecte à l'intérieur de l'ordinateur *Mark II Aiken* de Harvard qui causait son dysfonctionnement et a écrit une note : « Premier cas réel d'insecte trouvé. » Le premier mouvement, intitulé *De-bug* (Déboguer) s'appuie sur un cadre métrique de 13/8 (2/4+3/8+3/8+3/8) : les instruments entrent en unisson rythmique mais se désynchronisent peu à peu avant de se réunir à nouveau dans une séquence d'accords tonaux triomphants. *Grace*, le second mouvement, est ma réflexion sur la nature transformationnelle de la mémoire humaine, en reprenant le matériau du premier mouvement de diverses manières. *Grace* est une résolution harmonique et structurelle de *De-bug*. Comme DE-BUG (U(t)=C), la thématique de GRACE (R(e)=D) utilise les lettres des noms des notes comme mélodie.

La thématique de chacun des deux mouvements est basée sur les lettres des titres qui représentent le nom des notes en allemand : D=ré, E =mi, B=si bémol, U=do, G=sol et G=sol, R=ré, A=la, C=do, E=mi. Les deux accords sont pareils sauf pour le si bémol qui sera remplacé par le la. Ce changement permettra la résolution harmonique du seul demi-ton de l'accord initial, lui conférant désormais une sonorité pentatonique.

Liliya Ugay

La musique de Liliya Ugay a été décrite par la critique comme étant « particulièrement évocatrice », « fluide et théâtrale », « affirmée et d'acier », « magnifique et souple ». Ses œuvres ont été interprétées par l'Opéra national de Washington, le Nashville Symphony, l'Albany Symphony, l'American Composers Orchestra, le New England Philharmonic, la Yale Philharmonia, le Next Festival of Emerging Artists, le Norfolk Festival Choir, l'Aspen Contemporary Ensemble, le Quatuor Molinari, les Victory Players, l'ensemble vim, Andrea Lam et Paul Neubauer, entre autres. Ses compositions ont été présentées lors des festivals d'Aspen, de Norfolk, Cultivate, MIFA, American Composers, Chelsea, New York Electroacoustic Music, June in Buffalo et Darmstadt New Music, ainsi qu'à la 52e Biennale de Venise. Elle a reçu des prix de l'American Academy of Arts and Letters, d'ASCAP et de l'Université de Yale; elle a également été finaliste pour le Prix de Rome.

En tant que pianiste, elle promeut la musique de compositeurs réprimés dans sa série de concerts *Silenced Voices* et aime improviser dans des contextes de concert. Originaire d'Ouzbékistan, Liliya enseigne la composition à la Florida State University où elle dirige le FSU New Music Ensemble Polymorphia. Ugay détient des diplômes de maîtrise et de doctorat de l'Université Yale.

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

Prochains concerts

22 octobre 19h30, salle Bourgie

1339 Rue Sherbrooke Ouest

De la peinture à la musique

Oeuvres de Maxime McKinley, R. Murray Schafer, Ana Sokolovic et Anton Webern

Invitée : Odile Portugais, soprano

En collaboration avec la Fondation Guido-Molinari

3 novembre 15h, Fondation Guido-Molinari

3290 rue Sainte-Catherine Est

Musique à voir

En rappel, « Le Quatuor selon Berio »

8 décembre 13h, Maison de la culture Plateau-Mont-Royal, 465, avenue du Mont-Royal Est

Dialogue sur le Plateau

Oeuvres de Bartók, de Berio et de Kurtág

12 décembre 19h30, Conservatoire de Montréal

4750, avenue Henri-Julien

Nocturnes

Oeuvres de Bartók, de Berio et de Kurtág

Événement-bénéfice

L'événement-bénéfice annuel du Quatuor Molinari se tiendra le **5 novembre à 18h** à la Fondation Guido Molinari, 3290, rue Ste-Catherine Est à Montréal. Un cocktail dînatoire, un encan silencieux, un tirage et, bien sûr, un concert du Quatuor Molinari sont au programme de cette soirée festive.

Les billets sont au coût de 200\$ et le QM vous remettra un reçu d'impôt de 150\$.

Réservez dès maintenant votre place en appelant au 514-527-5515 ou en écrivant à qm@quatuormolinari.qc.ca

Le Quatuor dans votre salon!

Achetez votre billet pour le tirage annuel du Molinari! Courez la chance ce recevoir le Quatuor dans votre salon pour un **concert privé**, écoutez vos oeuvres préférées avec des **Air pods pro** ou bien dégustez un magnifique **repas chez Leméac**.

Les billets sont en vente au coût de 20\$.

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