

festival **Bach**
Montréal

Présenté par

GROUPE CANIMEX

COMPLICE
DE VOS MOMENTS
ART ET CULTURE

Depuis plus de 50 ans, le Groupe Canimex contribue à l'essor de la musique ainsi qu'à l'émergence de talents qui font rayonner le Québec et le Canada sur tous les continents.

BON CONCERT !

Kerson Leong, jeune virtuose canadien acclamé internationalement, joue sur un violon Guarneri del Gesù 1741 gracieusement prêté par Canimex.

Pour suivre la carrière de Kerson,
visitez : kersonleong.com

Fier partenaire
du Festival Bach Montréal

La Cantate silencieuse

Ensemble Musica Sequenza

sur instruments anciens

Burak Özdemir, conception, direction et basse baroque

Olivier Brault, violon baroque

Sophie Longmuir, violon baroque

Chang Yun Yoo, alto baroque

Elinor Frey, violoncelle baroque

Pedro Alcacer Doria, luth

Raivis Misjuns, contrebasse

Tilmann Albrecht, clavecin

Tino Lehmann, vidéographie

Mardi 26 novembre, 19 h et 21 h

Grande Salle – SAT

Les performances de Burak Özdemir & Musica Sequenza sont rendues possibles grâce à la généreuse contribution du Goethe Institut. /

Performances of Burak Özdemir & Musica Sequenza are made possible by the generous support of the Goethe Institut.

PROGRAMME

Durée : 55 minutes. Sans entracte

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Fugue n°4 en *do* dièse mineur, *Le Clavier Bien-Tempéré*, Livre I, BWV 849

Recitatif: Siehe, ich stehe vor der Tür, BWV 61

Aria: Die Seele ruht in Jesu Händen, BWV 127

Aria: Aus Liebe will mein Heiland sterben, BWV 244

Aria: Ich will an den Himmel denken, BWV 166

Burak Özdemir (né en 1983)

Moroccan Dream pour violon et orgue

J. S. Bach (1685–1750)

Aria: Liebster Gott, erbarme dich, BWV 179

Récitatif: Ach Golgatha, BWV 244

Aria: Sehet, Jesus hat die Hand, BWV 244

B. Özdemir (né en 1983)

Fata Morgana pour deux violons et alto

J. S. Bach (1685–1750)

Récitatif: Dein Sachsen, dein bestürztes Meißen, BWV 198

Aria: Bete aber auch dabei, BWV 115

Aria: Wie furchtsam wankten meine Schritte, BWV 33

Le **bistro Bach** est ravi de vous accueillir avant et après le concert.

NOTES DE PROGRAMME

Le genre

La cantate se développe en Italie au XVIIe siècle, époque de grand essor pour l'art vocal baroque. Comme l'opéra, duquel elle s'inspire, la cantate est souvent basée sur un livret dont le sujet peut être profane, mythologique ou religieux et alterne chœurs, récitatifs et airs de solistes précédés d'une ouverture instrumentale. Plusieurs compositeurs allemands qui étudieront en Italie l'adapteront à leur contexte religieux. Ainsi, pour les luthériens, la cantate d'église tient lieu de sermon musical servant à accompagner l'Évangile du dimanche. En tant que Kantor, responsable de la musique à l'église Saint-Thomas, Bach devait composer une cantate par semaine. Chez ce dernier, la cantate se distingue par plusieurs éléments, notamment la richesse du langage et son développement à la fois d'une grande complexité et d'une forte teneur spirituelle. Sans en posséder tous les codes scéniques, la cantate est également, à l'instar de l'opéra, empreinte d'un certain sens de dramaturgie et de spectacle, que les protagonistes soient liés à l'action d'un texte religieux ou profane et que Bach, avec toute la connaissance du bagage musical et culturel de son époque, arrive à traduire en musique. Il a laissé dans ces œuvres vocales intemporelles, prédicatrices dont l'aspect oratoire élevait les fidèles, un affect profond.

La cantate silencieuse

La cantate silencieuse est l'hommage personnel de Burak Özdemir à l'œuvre de Johann Sebastian Bach. Dans ce programme, Özdemir prend plusieurs extraits de différentes cantates du kantor de Leipzig, principalement des airs et des récitatifs, pour se les approprier à son instrument, le basson. La voix humaine, élément central de la cantate tant par sa symbolique que par son rôle didactique, est ainsi réduite au silence, ce qui confère aux différentes pièces une esthétique et une portée tout à fait différentes, le sens des mots des textes étant évacué au profit de la musique seule. Cela laisse place à une plus grande interprétation personnelle des différents extraits choisis pour construire cette cantate. Puisant dans le riche catalogue des œuvres composées pendant la non moins riche et faste période de Leipzig, les différents extraits des cantates et les trois passages tirés de *La Passion selon saint Matthieu* tracent un récit évoquant la vie et les enseignements du Christ où chacun pourra y trouver sa propre signification.

Le programme est complété par deux compositions de Burak Özdemir, *Moroccan Dream* et *Fata Morgana*, deux œuvres qui par leurs lignes épurées et leur caractère introductif, plongent l'auditeur dans un univers introspectif et méditatif.

« Je crois fermement que la musique de Bach peut transporter des sentiments et une foi religieuse sans usage de texte. » – Burak Özdemir

PROGRAM NOTES

Musical genre

The cantata came to fruition in Italy in the XVIIth century, a period of great expansion for Baroque vocal art. Like opera, from which it draws its inspiration, the cantata is often based on a libretto whose subject may be secular, mythological, or religious and alternates choruses, recitatives, and solo arias, preceded by an instrumental overture. Many German composers who studied in Italy adapted this style to their own religious context. In Lutheran congregations, for example, the church cantata served as a musical sermon to accompany the Sunday Gospel. Bach, as Kantor in charge of music at St. Thomas's Church, was required to compose one cantata a week. His cantatas are characterized by a number of features, not the least of which is the richness of their language and their musical evolution, which is both highly complex and highly spiritual. Though not endowed with all the relevant stage codes, the cantata is, like the opera, imbued with a certain sense of drama and spectacle. Thus, whether the protagonists are linked to the action of a religious or secular text, Bach, with his extensive knowledge of the musical and cultural accoutrements of his time, managed to translate into music. Preachers whose oratorical aspect uplifted the faithful and left a deep impression with these timeless vocal works.

The silent cantata

The Silent Cantata is Burak Özdemir's personal tribute to the works of Johann Sebastian Bach. In this program, Özdemir takes several excerpts from different cantatas by the Leipzig kantor (mainly arias and recitatives) and makes them his own with his instrument, the bassoon. The human voice, the cantata's central element in both its symbolic and informative role, is thus silenced, bestowing the various pieces with a completely different aesthetic and scope, as the meaning of the words of the texts is vacated in favor of the music alone. This leaves room for a greater personal interpretation of the various extracts chosen to construct this cantata. Drawing on the rich catalog of works composed during Leipzig's equally rich and splendid period, the various cantata excerpts and the three passages from *St. Matthew's Passion* trace out a narrative evoking the life and teachings of Christ in which each individual can find his or her own meaning.

The program is rounded off by two compositions by Burak Özdemir : *Moroccan Dream* and *Fata Morgana*, whose pure lines and introspective character plunge the listener into an introspective, meditative universe.

“I firmly believe that Bach's music can convey feelings and religious faith without the use of text.” – Burak Özdemir

Electroniquement Bach

Ensemble Musica Sequenza

sur instruments anciens

Burak Özdemir, conception, direction et basse baroque

Olivier Brault, violon baroque

Sophie Longmuir, violon baroque

Chang Yun Yoo, alto baroque

Elinor Frey, violoncelle baroque

Pedro Alcacer Doria, luth

Raivis Misjuns, contrebasse

Tilmann Albrecht, clavecin

Tino Lehmann, vidéographie

PROGRAMME

Durée : 45 minutes. Sans entracte

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Prélude n°2 en *do* mineur, *Le Clavier Bien-Tempéré*, Livre I, BWV 847

Aria: Erwäge wie sein blutgefärbter Rücken, *La Passion selon saint Jean*, BWV 245

Chœur: Herr, bin Ich's?, *La Passion selon saint Matthieu*, BWV 244

Aria: Die Seele ruht in Jesu Händen, Cantate *Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott*, BWV 127

Arioso: Betrachte meine Seel, *La Passion selon saint Jean*, BWV 245

Aria: Aus Liebe will mein Heiland sterben, *La Passion selon saint Matthieu*, BWV 244

Récitatif: Ach Golgatha, *La Passion selon saint Matthieu*, BWV 244

Aria: Ach mein Sinn, wo willst du Endlich hin, *La Passion selon saint Jean*, BWV 245

Le **bistro Bach** est ravi de vous accueillir avant le concert.

La Passion comme genre

La Passion en tant que genre vocal se rapproche de l'oratorio dans sa forme. Elle reprend de celui-ci notamment la structure qui fait alterner numéro de chœur avec récitatif et arias de solistes et le sujet religieux. La Passion-oratorio se distingue par l'introduction dans le récit d'éléments qui lui sont étrangers, tels des cantiques communautaires et des commentaires individuels. À l'image des oratorios et même de l'opéra *seria*, la Passion compte plusieurs personnages présentés dans un espace sans mise en scène. Au premier plan, l'évangéliste (ténor), témoin et narrateur de l'action, déclame les événements sous forme de récitatifs, suivant le texte biblique. Les interventions de différents personnages (Jésus, Ponce Pilate, une servante, un garde, etc.) sont confiées à des solistes. Pour commenter le récit et exprimer le regard du chrétien, des arias sacrées (*Ichlied*) intercalent l'action, apportant une distance avec l'action du drame de même qu'un moment d'introspection. Finalement, les chœurs ont deux fonctions : représenter la foule prenant part à l'action et d'élargir la signification et la méditation des airs par un choral, appelant ainsi traditionnellement à la participation de l'assemblée de fidèles.

L'électro-baroque

Dans sa définition du dictionnaire de musique Grove, le « sampling » est un « procédé par lequel un son est extrait directement d'un support enregistré et transposé sur un nouvel enregistrement ». Certaines des techniques utilisées comprennent le « looping », soit la création d'un ostinato par la répétition d'une section échantillonnée, et le « chopping » : l'utilisation d'un ou de plusieurs courts fragments d'un enregistrement recontextualisé sur un motif de boîte à rythmes. Fortement associée et utilisée dans le monde de la musique pop, de la techno et du rock ainsi qu'à leur caractère festif et dansant, la musique baroque, aussi improbable que cela puisse paraître, peut avoir beaucoup en commun avec le caractère festif de cette musique et même avec ces techniques. À l'image du sampling qui réutilise des échantillons d'autres œuvres pour en créer de nouvelles, les compositeurs des XVIIe et XVIIIe siècles réutilisaient et se réappropriaient souvent le matériel musical de confrères. Ce n'était pas considéré comme un vol de propriété intellectuelle – la notion n'existant pas encore à l'époque – mais une forme de reconnaissance envers le travail du compositeur était dont. Qui plus est, par leur virtuosité mélodique et leurs rythmes haletants, les œuvres baroques n'ont rien à envier au caractère tout aussi virtuose de la musique pop et rock, dont les « riffs » de guitares seraient comparables aux plus développés des vocalises ou solos de violon. C'est ce pont entre les époques qu'Özdemir s'emploie à créer en connectant les affects du XVIIIe siècle à ceux d'aujourd'hui en utilisant le récit poignant de la passion en toile de fond associé à la musique de Bach, fortement imagé, rebondissant et dramatique.

PROGRAM NOTES

Passion as a genre

As a vocal genre, the Passion is similar in form to the oratorio, taking on the oratorio's structure, which alternates choral numbers with recitatives and solo arias, as well as its religious subject matter. The Passion-oratorio is distinguished by the introduction of foreign elements into the narrative, such as communal hymns and individual commentaries. Like oratorios and even opera *seria*, the Passion features several characters presented in an unstaged space. In the foreground, the evangelist (tenor), witness and narrator of the action, declaims the events in recitative form, following the biblical text. The interventions of various characters (Jesus, Pontius Pilate, a servant, a guard, etc.) are entrusted to soloists. Sacred arias (*Ichlied*) are interspersed with the action to comment on the narrative and express the Christian viewpoint, providing distance from the dramatic action as well as a moment of introspection. Finally, the choruses have two traditional functions: to represent the crowd taking part in the action, and to extend the meaning and meditation of the arias through a chorale, thus calling on the congregation of the faithful to participate.

Electro-baroque

As defined by Grove's music dictionary, sampling is "a process by which a sound is extracted directly from a recorded medium and transposed onto a new recording". Some of the techniques used include "looping", the creation of an ostinato by repeating a sampled section, and "chopping," the use of one or more short fragments of a recontextualized recording over a drum machine pattern. Strongly associated with pop, techno and rock music and their festive, danceable character, the lively character of this music and even with these techniques, unlikely as it may seem, may have much in common with baroque music. Sampling, for example, reuses samples from other works to create new ones, whereas composers of the XVIIth and XVIIIth centuries also often reused and reappropriated the musical material of fellow composers. This was not considered theft of intellectual property – the notion did not yet exist at the time – but a form of recognition of the composer's work. What's more, with their melodic virtuosity and breathless rhythms, baroque works are on an equal footing with the virtuosic character of pop and rock music, whose guitar "riffs" would be comparable to the most developed vocalizations or violin solos. It is this bridge between eras that Özdemir sets out to create, connecting the musical affectations of the eighteenth century with those of today, using the poignant passion story as a backdrop to Bach's music, strongly imaged, bouncy and dramatic.

Alexandre Villemaire

Translated by Shellie Karabell

DONATEURS DE LA FONDATION BACH ACADEMIE DE MONTRÉAL

Fondation J.A. DeSève

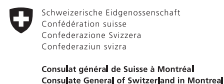
Fondation
Marie-Christine Tremblay
et Jacques Marchand

J. Sebastian van Berkomp

DONATEURS

PARTENAIRES PUBLICS

PARTENAIRES ARTISTIQUES

PARTENAIRES MÉDIAS

NE MANQUEZ PAS LES PROCHAINS CONCERTS DU FESTIVAL!

Solomon's Knot

Johann Christoph Bach

Vendredi 29 novembre

Église anglicane St. Georges

AKAMUS

Georg Philipp Telemann

Samedi 30 novembre

Église anglicane St. Georges

AKAMUS

J.S. Bach, J.B. Bach, Vivaldi, Telemann

Dimanche 1er décembre

Église anglicane St. Georges

SOUTENEZ NOTRE MISSION!

EN FAISANT UN DON À NOTRE FESTIVAL, VOUS NOUS PERMETTEZ DE :

- Éveiller les plus jeunes au génie musical de Johann Sebastian Bach à travers des programmes musicaux adaptés aux enfants
- Offrir au public québécois des performances de chefs d'orchestre et de solistes d'envergure internationale avec des musiciens locaux
- Rendre la musique accessible à tous en continuant à offrir des événements gratuits dans le cadre du Off Festival (Off-Bach)

ÉQUIPE

Fondatrice et Directrice artistique

Alexandra Scheibler, M.S.M., Ph.D.

Directeur général, finances et exploitation

Christophe Plantiveau

Adjointe à la direction, responsable billetterie et service à la clientèle

Noémie Meulan

Directrice de production

Adeline Chrétien-Nicolas

Coordonnatrice marketing et communications

Mina Gérard

Assistant production

Samuel Parra

Design

Réjean Myette

Rédacteur

Alexandre Villemaire

Gérante d'orchestre

Dov Houle

Relations presse

Martin Boucher

Nous tenons à remercier chaleureusement nos bénévoles pour leur aide.

Les bénévoles qui œuvrent au sein du Festival Bach Montréal représentent une aide inestimable pour la réussite des activités du Festival. Chaque année, près de 40 bénévoles participent à de multiples activités qui vont du soutien à la logistique, à l'accueil, à la tenue du bar ou à la vente de produits dérivés lors des concerts.

Le Festival Bach Montréal reconnaît qu'il a lieu en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Il reconnaît la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtiá:ke/Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et, aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples, y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les Peuples Autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise.