

B FESTIVAL INTERNATIONAL BACH MONTRÉAL

Présenté par

COMPLICE DE VOS MOMENTS ART ET CULTURE

Depuis plus de 55 ans, Canimex contribue à l'essor de la musique classique en offrant aux artistes des quatre coins du monde la chance de se produire sur des instruments d'exception.

BON CONCERT!

Violoncelle Domenico Montagnana
(Venise) 1734

Fière partenaire du
Festival International
Bach Montréal

Conversation à quatre

Phantasm, consort de violes

Laurence Dreyfus, dessus de viole, direction

Emilia Benjamin, dessus de viole

Jonathan Manson, viole ténor

Markku Luolajan-Mikkola, basse de viole

Vendredi 28 Novembre, 19 h 30

Salle Bourgie

PROGRAMME

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Ricercar a 3, *L'Offrande musicale*, BWV 1079

Sinfonia n° 9 en *fa* mineur, *Inventions*, BWV 795

Fugue n° 15 en *sol* majeur, *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre II*, BWV 884

Fugue n° 14 en *do* dièse mineur, *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre I*, BWV 859

Prélude et Fugue n° 24 en *si* mineur, *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre I*, BWV 869

Fugue n° 9 en *mi* majeur *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre II*, BWV 878

Fughetta supra: Allein Gott in der Höhe, *Clavier-Übung III*, BWV 677

Fugue n° 5 en *ré* majeur, *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre I*, BWV 850

Kyrie Gott heiliger Geist, *Clavier-Übung III*, BWV 674

Vater unser im Himmelreich, BWV 737

Prélude et Fugue n° 5 en *ré* majeur, *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre II*, BWV 874

Durée de la première partie : 41 minutes

En t r a c t e

Kyrie Gott Vater in Ewigkeit, *Clavier-Übung III*, BWV 669

Sinfonia n° 1 en *do* majeur, *Inventions*, BWV 787

Prélude et Fugue en n° 12 en *fa* mineur, *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre II*, BWV 881

Fugue n° 23 en *si* majeur, *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre II*, BWV 892

Fugue n° 7 en *mi* bémol majeur, *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre II*, BWV 876

Fugue n° 17 en *la* bémol majeur, *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre I*, BWV 862

Christe, aller Welt Trost, *Clavier-Übung III*, BWV 673I

Fugue n° 20 en *la* mineur, *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre II*, BWV 889

Wir glauben all' an einen Gott, *Clavier-Übung III*, BWV 680

Fugue n° 8 en *ré* dièse majeur, *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre II*, BWV 877

Fughetta super Dies sind die heil'gen zehn Gebot, *Clavier-Übung III*, BWV 679

Fugue n° 2 en *do* mineur, *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre II*, BWV 871

Fugue n° 16 en *sol* mineur, *Le Clavier Bien-Tempéré, Livre II*, BWV 885

Durée de la deuxième partie : 36 minutes

NOTES DE PROGRAMME

Le consort de violes incarne l'une des formes les plus raffinées de la musique d'ensemble avant l'ère du quatuor à cordes. Héritier des fastes de la Renaissance anglaise et de la première époque baroque, il réunit plusieurs instruments de la famille de la viole de gambe – de la basse à la dessus – accordés par quarte et joués à l'archet entre les jambes.

Contrairement au luth, instrument à cordes pincées dont le timbre s'éteint rapidement, la viole soutient la note, la sculpte et la fait respirer. Là où le luth charme par ses harmonies perlées et son intimité solitaire, la viole déploie une voix chantante et continue, proche de l'émotion humaine.

Dans un consort, chaque viole occupe un registre précis, à la manière des voix dans un chœur :

- Les dessus de viole – tenus ici par *Laurence Dreyfus* (également à la direction) et *Emilia Benjamin* – évoquent la clarté des sopranos, porteurs de la lumière mélodique ;
- La viole ténor de *Jonathan Manson* agit comme un alto ou un ténor, tissant le lien harmonique et la profondeur du discours ;
- Enfin, la basse de viole de *Markku Luolajan-Mikkola* apporte la fondation sonore, telle une basse vocale, ancrant l'ensemble dans une gravité douce et éloquente.
- Ce tissage d'équilibres et de résonances crée une polyphonie vivante et respirante, où chaque voix conserve sa couleur tout en dialoguant avec les autres.

Pour Bach, maître du contrepoint, un tel ensemble serait sans doute apparu comme un prolongement naturel de son art : la pensée polyphonique rendue presque visible par le timbre chaud et expressif des violes.

APARTÉS

La viole qui raconte une opération chirurgicale

Marin Marais composa pour viole et clavecin, une œuvre à programme étonnante intitulée l'opération de la pierre vésicale dans laquelle il décrit musicalement des phases de l'opération – « le patient est retenu par des cordes de soie », « il hurle », etc. Cette pièce combine humour, audace et sens dramatique, montrant que l'imaginaire baroque pouvait s'étendre jusque dans des thèmes médicaux frappants.

La viole capable d'imiter la voix humaine

Dans son « Défense de la basse de viole », l'abbé Hubert Le Blanc relate que Sainte-Colombe possédait une virtuosité telle qu'il pouvait imiter « les plus belles nuances de la voix humaine » – du soupir d'une jeune femme jusqu'au cri d'un vieillard. L'idée que la viole puisse « parler », « gémir » ou « soupirer » fut un argument fort en faveur de l'instrument dans les débats du XVIIe–XVIIIe siècles.

Le film qui a ressuscité un instrument oublié

Lors de sa sortie en 1991, le film *Tous les matins du monde* d'Alain Corneau, a bouleversé la perception du grand public envers la musique baroque – et plus particulièrement envers la viole de gambe, alors largement méconnue en dehors des cercles spécialisés. La bande originale signée Jordi Savall, gambiste et musicologue catalan, s'est vendue à plus de 1,5 million d'exemplaires – un chiffre inouï pour un enregistrement d'instruments anciens.

Cet engouement a provoqué un véritable « boom de la viole » :

- Les écoles de musique et conservatoires ont vu affluer de nouveaux élèves curieux d'apprendre l'instrument.
- Les luthiers ont été submergés de commandes de violes, parfois de la part d'amateurs n'ayant jamais joué d'un instrument à archet.
- Les labels de musique ancienne ont multiplié les enregistrements de Marais, Sainte-Colombe, Forqueray et d'autres compositeurs oubliés.

PROGRAM NOTES

The consort of viols embodies one of the most refined forms of ensemble music before the era of the string quartet. Heir to the splendor of the English Renaissance and early Baroque periods, it brings together several instruments from the viola da gamba family—from bass to treble—tuned in fourths and played with a bow between the legs.

Unlike the lute, a plucked string instrument whose tone dies away quickly, the viola sustains the note, sculpting it and allowing it to breathe. Whereas the lute charms with its pearly harmonies and solitary intimacy, the viola displays a singing, continuous voice, close to human emotion.

In a consort, each viola occupies a specific register, like voices in a choir:

- The treble violas—played here by Laurence Dreyfus (also conducting) and Emilia Benjamin—evoke the clarity of sopranos, carrying the melodic light;
- Jonathan Manson's tenor viol acts like an alto or tenor, weaving together the harmonic link and depth of the discourse;
- Finally, Markku Luolajan-Mikkola's bass viol provides the foundation of sound, like a vocal bass, anchoring the ensemble in a gentle and eloquent gravity.

This interweaving of balances and resonances creates a lively, breathing polyphony, where each voice retains its color while dialoguing with the others. For Bach, master of counterpoint, such an ensemble would undoubtedly have seemed a natural extension of his art: polyphonic thinking made almost visible by the warm, expressive timbre of the violas.

ASIDE

Marin Marais and the bladder stone operation

Marin Marais composed an astonishing programmatic work entitled “The Bladder Stone Operation” for viola and harpsichord, in which he musically describes the stages of the operation—“the patient is held down with silk ropes,” “he screams,” etc. This piece combines humor, audacity, and dramatic flair, showing that the Baroque imagination could extend even to striking medical themes.

The viola capable of imitating the human voice

In his “Défense de la basse de viole,” Abbé Hubert Le Blanc recounts that Sainte-Colombe possessed such virtuosity that he could imitate “the most beautiful nuances of the human voice” — from the sigh of a young woman to the cry of an old man. The idea that the viola could “speak,” “moan,” or “sigh” was a strong argument in favor of the instrument in debates during the 17th and 18th centuries.

The film that revived a forgotten instrument

When it was released in 1991, Alain Corneau's film *Tous les matins du monde* (All the Mornings of the World) changed the general public's perception of Baroque music—and more specifically of the viola da gamba, which was largely unknown outside specialist circles at the time. The soundtrack, composed by Catalan gambist and musicologist Jordi Savall, sold over 1.5 million copies—an unprecedented figure for a recording of early music.

This craze sparked a veritable “viola boom”:

- Music schools and conservatories saw an influx of new students eager to learn the instrument.
- Luthier shops were inundated with orders for viols, sometimes from amateurs who had never played a bowed instrument before.
- Early music labels released numerous recordings of Marais, Sainte-Colombe, Forqueray, and other forgotten composers.

Le Festival International Bach Montréal remercie ses donateurs, commanditaires et partenaires, sans lesquels ce festival ne pourrait avoir lieu.

The Festival International Bach Montréal wishes to thank its donors, sponsors, and partners, whose generous support makes the festival possible.

Donateurs de la fondation Bach-Académie de Montréal

Fondation J.A. DeSève

**Marie-Christine Tremblay
et Jacques Marchand**

J. Sebastian van Berkomp

Donateurs institutionnels

Partenaires publics

Partenaires artistiques

Partenaires médias

Partenaires communautaires

NE MANQUEZ PAS LES PROCHAINS CONCERTS DU FESTIVAL :

Myriam Leblanc et l'Ensemble Mirabilia

Une voix que Bach aurait aimé entendre

Lundi 1er décembre

Église Saint-Georges

Paul Lay Trio

Bach's Groove

Mardi 2 décembre

Studio TD

Cinq clavecins pour Luc Beauséjour

Bach et ses illustres mentors

Mercredi 3 décembre

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours

Off|Bach

En marge de la programmation officielle.

Gratuit et idéalement situé à Montréal pour
(re)découvrir la musique classique et vivre
des instants uniques de partage.

Du 27 novembre au 4 décembre 2025
3487 Boul. Saint-Laurent

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-Bach

**FESTIVAL
BACH
MONTREAL
.COM**

ÉQUIPE

Fondatrice et Directrice artistique

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

Directeur général, finances et exploitation

Christophe Plantiveau

Directrice de production

Adeline Chrétien-Nicolas

Adjointe de direction, responsable billetterie
et service à la clientèle

Noémie Meulan

Coordonnatrice marketing et communications

Chloé Michalak

Assistante production

Agathe Martin

Assistante logistique

Sarah Bosser

Design

Réjean Myette

Gérant d'orchestre

Léonard Sauvé

Nous tenons à remercier chaleureusement nos bénévoles pour leur aide.

Cette année encore, une quarantaine de personnes œuvrent au sein du Festival International Bach Montréal. Les bénévoles représentent une aide inestimable pour la réussite des activités du Festival.

Le Festival International 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.

