

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

Bach's Groove

Paul Lay Trio, jazz

Paul Lay, piano
Clemens van der Feen, contrebasse
Donald Kontomanou, batterie

Mardi 2 décembre, 19 h 30
Le Studio TD

PROGRAMME

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Prélude n° 21 *si* bémol majeur, Le Clavier Bien-Tempéré – Livre I, BWV 866

Prélude n° 16 en *sol* mineur, Le Clavier Bien-Tempéré – Livre I, BWV 861

Arrangements de Paul Lay

Paul Lay (né en 1984)

Eole

Sammy Fain (1902–1989)

Alice in Wonderland

Oscar Peterson (1925–2007)

Bach Suite

Andante

Allegro

Durée de la première partie : 35 minutes

Entracte

Paul Lay

Blues for Anna Magdalena

J.S Bach

Jesus bleibet meine Freude

Variations sur « Weinen Klagen, sorgen, Zagen »

Paul Lay

Retour à Ithaque

J.S Bach

Erbarme dich

Paul Lay

Bach's groove

Durée de la deuxième partie : 45 minutes

NOTES DE PROGRAMME

Dans un milieu où l'apprentissage était, jusqu'au début des années 1960, informel, les musiciens de jazz cherchaient des modèles pour créer des solos complets et captivants. Il existe ainsi une tradition où de grands noms (Jarrett, Mehldau, Coltrane, Peterson, Loussier) ont puisé leur inspiration dans l'œuvre de Bach.

Les pièces pour violon et violoncelle solo de Bach répondaient à cette quête : une écriture autosuffisante qui, par des sauts entre registres, donne l'illusion de polyphonie. Ces œuvres sont ainsi devenues des standards incontournables pour plusieurs générations de musiciens de jazz, transposées au saxophone, à la guitare ou à la trompette.

Bach's groove suit cette tradition en s'inspirant des compositions considérées comme les plus rythmées du Kapellmeister : Préludes et Fugues, deux chorals lumineux dont « Jesus, bleibet meine Freude ». Paul Lay compose une nouvelle partition pleine de couleurs et de contrastes, qui inclut l'étonnante Suite Bach d'Oscar Peterson, une pièce rarement jouée en concert.

APARTÉS

Keith Jarrett, frère en esprit de Bach

Le pianiste Keith Jarrett, connu pour ses improvisations monumentales, racontait qu'il voyait Bach comme un « frère en esprit » car tous deux travaillaient sur l'instant. Lors d'un concert en Allemagne, un critique lui dit qu'il jouait Bach « avec trop de liberté ». Jarrett répondit en souriant : « Mais Bach improvisait constamment ! Vous voulez que je l'interprète comme si c'était figé ? Ce serait trahir son esprit. »

Connaître Bach avant de pouvoir jouer avec Charlie Mingus !

Le contrebassiste **Charles Mingus**, immense improvisateur et grand admirateur de Bach, avait pour habitude d'exiger de ses musiciens qu'ils connaissent *le Clavier bien tempéré*. Il affirmait que « si tu peux suivre les fugues de Bach, tu peux survivre à mes répétitions ». Une façon malicieuse de rappeler que l'art de la polyphonie et celui de l'improvisation en jazz demandent la même vivacité d'esprit.

Le parcours du jazz jusqu'aux classes des conservatoire

A partir de 1960, les œuvres de Miles Davis, John Coltrane ou Charles Mingus marquent un rapprochement avec les formes longues, la modalité, voire l'atonalité.

Parallèlement, des compositeurs comme Gunther Schuller défendent le concept de « Third Stream » — fusion entre jazz et classique. Les universités commencent à enseigner le jazz, ouvrant la voie à une reconnaissance académique.

L'entrée du jazz au Lincoln Center en 1987 (sous la direction de Wynton Marsalis), sa présence dans les conservatoires et la redécouverte des standards comme « répertoire » consacrent le jazz comme une musique « savante ».

Désormais inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 2011 (30 avril, Journée internationale du jazz), il est étudié et joué au même titre que Bach, Beethoven ou Stravinsky.

PROGRAM NOTES

In an environment where learning was informal until the early 1960s, jazz musicians sought models for creating complete and captivating solos. Thus, there is a tradition in which great names (Jarrett, Mehlman, Coltrane, Peterson, Loussier) drew inspiration from Bach's work.

Bach's Sonatas and Partitas for solo violin and Suites for cello answered this quest: a self-sufficient style of writing that, through leaps between registers, creates the illusion of polyphony. These works have thus become essential standards for several generations of jazz musicians, transposed to the saxophone, guitar, or trumpet.

Bach's Groove follows this tradition, drawing inspiration from the Kappelmeister's most rhythmic compositions: Preludes and Fugues, two luminous chorales including "Jesus, bleibet meine Freude". Paul Lay composes a new score full of color and contrast, which includes Oscar Peterson's astonishing Bach Suite, a piece rarely performed in concert.

ASIDE

Keith Jarrett, Bach's kindred spirit

Pianist Keith Jarrett, known for his monumental improvisations, said that he saw Bach as a "kindred spirit" because they both worked in the moment. During a concert in Germany, a critic told him that he was playing Bach "too freely." Jarrett replied with a smile, "But Bach improvised constantly! Do you want me to play it as if it were set in stone? That would be a betrayal of his spirit."

Know Bach before you can play with Charlie Mingus!

Double bassist Charles Mingus, a great improviser and admirer of Bach, used to require his musicians to know The Well-Tempered Clavier. He claimed that "if you can follow Bach's fugues, you can survive my rehearsals." A mischievous way of reminding us that the art of polyphony and that of improvisation in jazz require the same quickness of mind.

The journey of jazz to conservatory classrooms

Starting in 1960, the works of Miles Davis, John Coltrane, and Charles Mingus marked a shift toward longer forms, modality, and even atonality.

At the same time, composers such as Gunther Schuller championed the concept of "Third Stream"—a fusion of jazz and classical music. Universities began teaching jazz, paving the way for academic recognition.

The arrival of jazz at Lincoln Center in 1987 (under the direction of Wynton Marsalis), its presence in conservatories, and the rediscovery of standards as a "repertoire" established jazz as a "sophisticated" form of music.

Now listed as UNESCO heritage since 2011 (April, 30 International Jazz Day), it is studied and played on the same footing as Bach, Beethoven, and Stravinsky.

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 :

Cinq clavecins pour Luc Beauséjour

Bach et ses illustres mentors

Mercredi 3 décembre

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours

Sergei Babayan

Le Chant du piano de Bach à Gershwin

Jeudi 4 décembre

Salle Bourgie

Rudolf Lutz, chœur de Saint-Gall

Du baroque inspiré à la vitalité du romantisme

Samedi 6 décembre

Église St. Georges

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.

