

2020
**LES PRIX
AZRIELI DE
MUSIQUE**

CONCERT GALA

AVEC EN PREMIÈRE MONDIALE, LES ŒUVRES DE
**KEIKO DEVAUX, YOTAM HABER
& YITZHAK YEDID**

LE NOUVEL ENSEMBLE MODERNE
LORRAINE VAILLANCOURT,
CHEFFE D'ORCHESTRE

SALLE BOURGIE
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

20^{H (HE)} **22** OCTOBRE

DIFFUSION EN DIRECT

MEDICI.TV

[FACEBOOK.COM/AZRIELIMUSIC](https://www.facebook.com/azrielimusic)

AU SUJET DE LA FONDATION AZRIELI

Inspirée par les valeurs et l'esprit visionnaire de son fondateur David J. Azrieli z"l, la Fondation Azrieli mène une action philanthropique qui a pour mission d'améliorer les vies des générations actuelles et futures à travers l'éducation, la recherche, la santé et les arts.

Nous croyons en la promesse et l'importance d'une approche à la fois rigoureuse et créative de la philanthropie. Nous sommes convaincus que le leadership, la collaboration et la pensée innovante permettront de réaliser des découvertes audacieuses.

Outre ses investissements philanthropiques orientés autour de différents axes prioritaires, la Fondation gère aussi plusieurs programmes, y compris les Prix Azrieli de musique, le Programme des mémoires de survivants de l'Holocauste, le Programme de bourses Azrieli, le Programme de subventions scientifiques Azrieli et le Prix Azrieli d'architecture. Notre vision consiste à nous souvenir du passé, à contribuer au présent et à œuvrer pour l'avenir du peuple juif et de toute l'humanité.

Pour en savoir davantage:

www.azrielifoundation.org

Un message de SHARON AZRIELI

Nous sommes ravis de vous compter parmi nous à l'occasion du troisième concert gala des Prix Azrieli de musique.

Depuis que nous avons célébré les lauréats de l'édition 2018, les Prix ont connu toute une aventure. En 2019, nous étions à Varsovie, au merveilleux musée POLIN, en compagnie de la Sinfonia Varsovia et du maestro Yoav Talmi, ainsi qu'à Prague où, dans la superbe Salle Smetana, nous avons entendu la Philharmonie nationale tchèque dirigée par le maestro Steven Mercurio. Nous avons enregistré notre deuxième album, *Nouvelle musique juive, Vol. 2*, qui a reçu des critiques très élogieuses. Cependant, comme le reste du monde, nous avons aussi dû faire face à de nouveaux défis. Notre persévérance a toutefois été récompensée, puisqu'une fois de plus, elle a rendu possible la création de musique extraordinaire! Nous voici donc de retour à Montréal, afin de célébrer les talents artistiques, la créativité et l'excellence musicale des lauréats des Prix Azrieli de musique 2020.

Il ne fait aucun doute que l'année en cours nous a forcés à penser et à agir de manière créative. Ce soir, chez nous, à la date promise, laissez-vous inspirer par la musique exceptionnelle créée par nos trois lauréats. Grâce à notre partenariat avec Medici TV, vous pourrez d'ailleurs regarder, écouter et partager ces prestations aussi souvent que vous le voulez.

Alors, qu'entendrons-nous ce soir?

Kadosh Kadosh and Cursed, une œuvre en 24 tableaux du compositeur natif d'Israël Yitzhak Yedid, fait le pont entre la musique contemporaine de l'Occident et d'anciennes mélodies de la tradition mizrahi. Cette œuvre permet de découvrir une voix unique reflétant les origines des communautés juives de Syrie et d'Irak dont le compositeur est issu, et façonnée par son expérience en tant que pianiste improvisateur.

Keiko Devaux se penche sur la riche tapisserie sonore qui compose notre identité canadienne, rendue possible par la préservation et la célébration de nos souvenirs musicaux. Reflet de son double héritage français et canado-japonais, *Arras* emploie une approche où les chansons issues du passé deviennent des sources d'inspiration abstraites et d'évanescences volutes de mémoire.

Yotam Haber continue d'explorer sa fascination pour la musique de la communauté juive de Rome. *Estro Poetico-armonico III* emploie des textes de poètes israéliens qui traitent de la vie contemporaine en Israël, présentés conjointement à – ou en opposition à – des cantillations romaines et des textes liturgiques provenant d'enregistrements d'archives.

J'ai conçu les Prix Azrieli de musique avec la conviction profonde que la musique permet de façonner l'identité culturelle et contribue à l'édification des générations présentes et futures.

En les confrontant aux questions « Qu'est-ce que la musique juive? » et « Qu'est-ce que la musique canadienne? », nous demandons aux compositeurs de célébrer et de faire rayonner des histoires, ainsi que des traditions qui résonnent en chacun d'entre nous.

Comment évaluer leurs réponses à ces questions? Pour commencer, nous nous sommes appuyés sur les recommandations des membres exceptionnels qui composent nos jurys et notre conseil consultatif des Prix Azrieli de musique, tant passés que présents. Je leur suis reconnaissante pour l'intelligence et l'engagement dont ils ont fait preuve.

Tout aussi important est l'apport de nos partenaires artistiques, le NEM, la soliste Krisztina Szabó et la maestra Lorraine Vaillancourt. Je tiens à les remercier d'emblée pour les prestations qu'ils nous offriront ce soir. Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude envers le CA et le personnel de la Fondation Azrieli pour leur appui continu.

Cela me désole que nous ne puissions pas assister à ce concert tous ensemble, en personne. Néanmoins, je sais que nous écouterons et applaudirons tous ensemble. J'ai bien hâte de vous retrouver en 2022, sinon plus tôt!

D'ici là, je vous souhaite une soirée magique et inspirante.

Sharon Azrieli D.Mus, C.Q.

Un Message de

NAOMI AZRIELI

© Yuri Dojc

Au nom du conseil d'administration et du personnel de la Fondation Azrieli, je vous souhaite la bienvenue au concert gala des Prix Azrieli de musique 2020.

La musique est vitale à notre bien-être. Lorsque la COVID-19 a paralysé l'ensemble de la planète en mars 2020, nous n'avons pas tardé à réaliser ses bienfaits. En effet, la musique a été au cœur d'innombrables vidéos et récits partagés en ligne dès le début de la pandémie. Elle nous reconforte, nous apaise et nous ressource. En réponse à la crise actuelle, la Fondation Azrieli a non seulement maintenu le financement envers ses boursiers en musique et en arts, mais a accru et élargi son financement pour l'ensemble de ses bénéficiaires, en plus de soutenir de nouveaux programmes. C'est un honneur pour nous de contribuer à améliorer nos communautés par l'entremise des arts.

Les prestations de ce soir – ces nouvelles compositions musicales qui enrichiront les répertoires juif et canadien – contribueront à consolider notre communauté. Merci de célébrer avec nous ces créations.

Je tiens également à féliciter et remercier ma sœur, Sharon Azrieli, qui est à l'origine des Prix, ainsi que Jason van Eyk, le responsable des Initiatives musicales Azrieli. De concert avec nos jurys et notre conseil consultatif, ils veillent à ce que le succès et les retombées des Prix Azrieli de musique reposent sur une approche professionnelle et créative.

Enfin, félicitations aux lauréats de ce soir. Je vous souhaite beaucoup de succès, ainsi qu'à vos magnifiques créations musicales.

Naomi Azrieli, DPhil
Présidente et directrice générale
La Fondation Azrieli

Un mot de

LORRAINE VAILLANCOURT

Le NEM entame ce soir sa 32e saison dans des conditions bien particulières sinon originales puisque la crise qui a frappé la planète entière n'a laissé personne indemne. Nous ne sommes donc pas les seuls à en avoir subi les conséquences.

Lorsque j'ai fondé le NEM, outre le désir de jouer et rejouer les grandes œuvres du XXe / XXIe siècle, de faire connaître la musique de notre temps à travers les compositeurs résolument modernes de toutes provenances, j'étais tout particulièrement concernée par la nécessité de donner du temps aux musiciens pour qu'ils transmettent cette musique dans toute sa force, sa complexité, son éloquence.

Quinze musiciens passionnés et passionnants se sont ainsi mis au travail sous ma direction, le 10 janvier 1989.

Certains d'entre eux y sont restés plus de 25 ans !

Il est plutôt ironique de penser que ce temps, si précieux à mes yeux, se soit subitement suspendu en mars dernier.

Temps devenu flou pour la plupart d'entre nous,
Temps volé pour certains, temps retrouvé pour d'autres,
Temps de solitude et de réflexion,
Temps durs où les perspectives disparaissent et l'incertitude s'installe...

Merci à la Fondation Azrieli d'avoir choisi le NEM comme interprète de nouvelles œuvres, lui donnant ainsi la chance de se tourner vers l'avenir, revenant sur scène après huit mois d'absence, une période essentiellement nourrie aux archives et aux souvenirs... tout un passé dont la richesse ne doit pas nous faire oublier la suite du monde !

Lorraine Vaillancourt
Cheffe d'orchestre
Le Nouvel Ensemble Moderne

Un mot de

NORMAND FORGET

Mesdames, Messieurs,

Je suis très heureux de vous accueillir ici, dans la magnifique Salle Bourgie et de partager ce concert avec vous. La Fondation Azrieli fait un travail fantastique à promouvoir et produire les musiques d'aujourd'hui et nous sommes fiers de nous associer à eux. Le prestige des Prix Azrieli de musique, ici et à l'international, attire les plus belles plumes de la composition musicale d'aujourd'hui. Ces prix favorisent la découverte, la création, l'interprétation et célèbrent les musiques juives et canadiennes dans toutes leurs diversités.

C'est toujours un immense bonheur de découvrir de nouvelles musiques. Ce soir ne fera pas exception. Les musiques de Keiko Devaux, Yotam Haber et Yitzhak Yedid sont toutes issues d'univers artistiques divers et extrêmement florissants qui nous provoquent et pavent la voie au temps, si cher à l'ensemble, au temps à prendre, au temps à comprendre, et finalement au temps de jouer ces musiques.

On ne peut faire abstraction du temps présent. Les conséquences de cette pandémie sont nombreuses et diverses, il sera donc intéressant de voir si cette dernière aura influencé l'écriture musicale des lauréats et comme dit si bien Lorraine Vaillancourt « cette crise n'a laissé personne indemne ».

En ma qualité de directeur artistique, je suis ravi de vous présenter cette grande soliste qu'est Krisztina Szabó, mezzo-soprano, la remarquable cheffe Lorraine Vaillancourt et Sharon Azrieli qui est la source d'inspiration de ces Prix Azrieli de musique.

La musique nous interpelle, la musique nous réunit, faisons de ce concert un moment de réjouissance et de célébration.

Bonne soirée

Normand Forget
Directeur artistique
Le Nouvel Ensemble Moderne

NEW JEWISH MUSIC, VOL. 1 & 2

World-class recordings featuring award-winning musical works by composers **Brian Current** (winner of the 2016 Azrieli Commission), **Wlad Marhulets** (winner of the 2016 Azrieli Prize), **Kelly-Marie Murphy** (winner of the 2018 Azrieli Commission) and **Avner Dorman** (winner of the 2018 Azrieli Prize).

LISTEN NOW!

ÉCOUTEZ
MAINTENANT!

NOUVELLE MUSIQUE JUIVE, VOL. 1 ET 2

De prestigieux enregistrements d'œuvres musicales primées des compositeurs **Brian Current** (lauréat de la Commande Azrieli 2016), **Wlad Marhulets** (lauréat du Prix Azrieli 2016), **Kelly-Marie Murphy** (lauréate de la Commande Azrieli 2018) et **Avner Dorman** (lauréat du Prix Azrieli 2018).

PROGRAMME

Le Nouvel Ensemble Moderne
Lorraine Vaillancourt • CHEFFE D'ORCHESTRE

Yitzhak Yedid

Kadosh Kadosh and Cursed

Pierre Mercure

Dissidence
(arr. par Jonathan Monro)

Sharon Azrieli • SOPRANO

- I. Les lions jaunes
 - II. Psaume
 - III. Le cri de joie
-

Keiko Devaux

Arras

Yotam Haber

Estro Poetico-armonico III

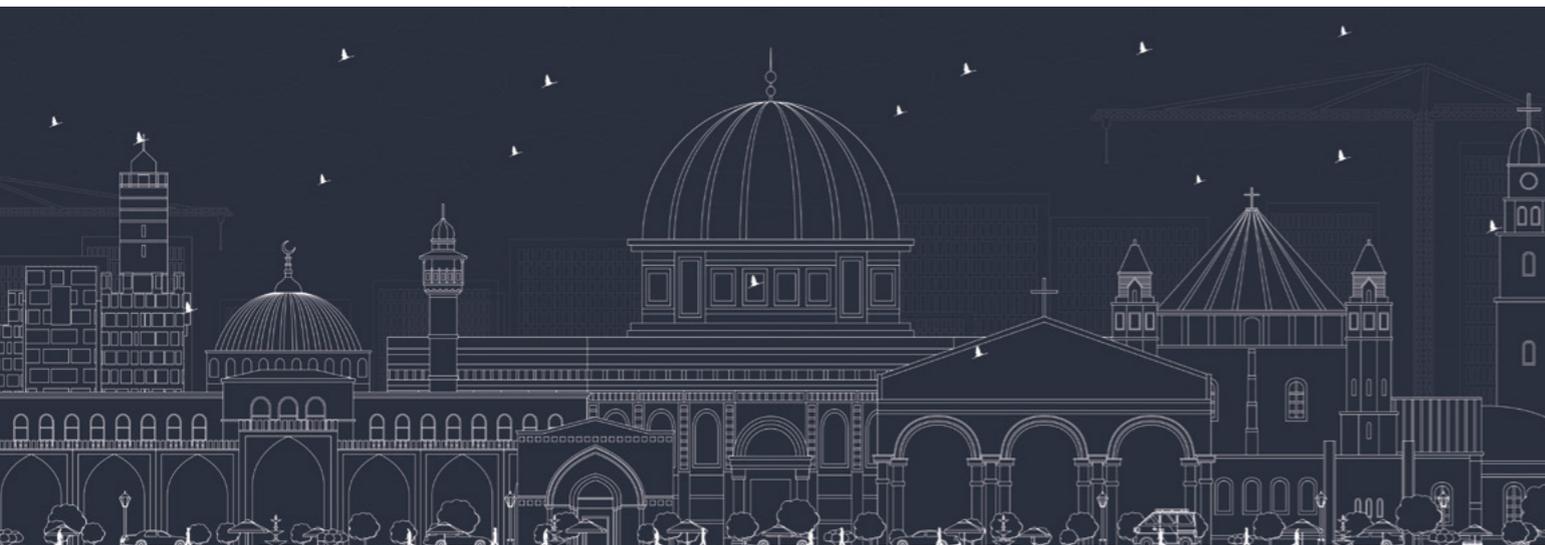
Krisztina Szabó • MEZZO-SOPRANO

- I. The Meal (Eliahu) | *Tzur Mishelo Achalnu*
- II. Wanted to Elaborate... (Shabtai) | *Ahot Ktanah*
- III. Night Prayer (Eliahu) | *Havdallah*
- IV. Abraham Becomes Human (Bernstein) | *Chad Gadya*
- V. Song of the Righteous (Bar-Kohav) | *Kol Biru'ei*

NOTES DE PROGRAMME

PAR ROBERT MARKOW

KADOSH KADOSH AND CURSED

YITZHAK YEDID

Né à Jérusalem le 9 Septembre 1971;
établi à Brisbane en Australie

Originaire d'Israël et aujourd'hui basé en Australie, le pianiste et compositeur Yitzhak Yedid est le lauréat du Prix Azrieli pour la musique juive 2020, décerné au « compositeur qui a créé la meilleure nouvelle œuvre de musique juive ». Le jury a unanimement porté son choix sur la candidature de Yedid, décrivant sa musique comme étant « brillante, créative, dramatique, d'un humour espiègle et indubitablement juive ». Yedid a également remporté les deux principaux prix israéliens décernés aux compositeurs et interprètes classiques, soit le Prix du premier ministre décerné aux compositeurs (2007) et le Prix Landau des arts de la scène (2009).

Ayant plus de 50 œuvres à son actif, Yedid fusionne la musique traditionnelle reflétant

ses origines juives, syriennes et irakiennes à la musique savante occidentale. Ses compositions témoignent d'un style éclectique, multiculturel et hautement personnel, mariant le jazz et les chants sacrés de la tradition juive à des techniques empruntées à la musique classique européenne et à l'avant-garde. Ses talents de pianiste improvisateur apportent une dimension nouvelle à sa démarche de création. « La musique de Yedid n'est pas pour les « âmes sensibles », écrit le critique Barry Davis dans *The Jerusalem Post*. « L'intensité de son écriture est palpable. »

Yedid entreprend sa formation musicale à l'Académie de musique et de danse de Jérusalem, puis au New England Conservatory, à Boston, et à l'Université Monash de Melbourne, où il obtient son doctorat en 2013. Il est actuellement professeur de composition et de piano au Queensland Conservatorium de l'Université Griffith de Brisbane.

Yedid explique que « *Kadosh Kadosh and Cursed* est inspiré par le mont du Temple, à Jérusalem, un lieu saint mais conflictuel, que les Musulmans aussi bien que les Juifs tiennent pour sacré. Mon œuvre se veut une forme de documentaire sur un lieu béni (*Kadosh Kadosh*) qui est également un lieu de malédictions et de violences intrareligieuses. *Kadosh Kadosh and Cursed* est donc un hommage conflictuel à ma ville natale, Jérusalem. L'œuvre, en deux parties, est composée de 24 tableaux musicaux qui font le pont entre les diverses approches de la composition issues de deux traditions musicales distantes et opposées : la musique savante arabe et les *piyyutim* de la tradition mizrahi (chants liturgiques et paraliturgiques ornements de la tradition juive, influencés par la musique arabe), d'une part, et les traditions européennes, la musique d'avant-garde et l'improvisation, d'autre part. »

« *Kadosh Kadosh and Cursed* commence

par un tumulte, suivi d'un passage rythmique asymétrique au calme troublant, qui prend graduellement de l'ampleur pour atteindre un paroxysme. Ce point culminant reflète les principales qualités de l'œuvre prise dans son ensemble : énergique, passionnée et inexorable. Les pauses parsemées au gré de la partition sont chargées de tension, entraînant un mouvement continu vers l'avant par le biais de transition cohérentes entre des sections harmoniques et hétérophoniques à plusieurs voix. La section intitulée « à la manière de la musique arabe » est intégrée à une transition chromatique. La texture passe naturellement de « l'Orient » à « l'Occident », à l'image des sons que l'on peut entendre à Jérusalem, ce « lieu explosif et chargé de sens » dont l'œuvre est inspirée. » De cette manière, *Kadosh Kadosh and Cursed* crée « un point de convergence entre l'ancien et le nouveau, entre les événements historiques et actuels, en termes musicaux, philosophiques et humains. »

DISSIDENCE

Timpani *F#, G, C, C#* (to Sus Cym)

Piano/Celesta *ff*

Violin 1

Violin 2

Viola

Cello

Contrabass *col legno*

(Arr. pour soprano solo et orchestre de chambre par Jonathan Monro)

- I. Les lions jaunes
- II. Psaume
- III. Le cri de joie

PIERRE MERCURE

Né à Montréal le 21 février 1927; décédé près d'Avallon (en France) le 29 janvier 1966

Le 29 janvier 1966, le Canada perd un de ses compositeurs les plus prometteurs lorsque Pierre Mercure, alors âgé de seulement 38 ans (comme Mendelssohn), décède dans un accident de la route près d'Avallon, une ville située entre Paris et Dijon. Durant sa brève carrière, il atteindra les échelons supérieurs de la hiérarchie des compositeurs de musique contemporaine au Canada, faisant preuve d'un remarquable potentiel de croissance sans toutefois sacrifier son intégrité artistique.

La formation professionnelle de Mercure débute au Conservatoire de Montréal, pour se poursuivre à Paris et à Tanglewood, au Massachusetts. Gabriel Charpentier, Jocelyne Binet et Clermont Pépin, trois autres compositeurs québécois vivant à Paris à la même époque, influencent profondément Mercure dans sa quête d'indépendance artistique. Tout comme eux, il cultive son intérêt croissant pour la musique concrète, la musique aléatoire, s'intéressant tout particulièrement à l'intégration de diverses formes d'art (théâtre, cinéma, danse, peinture, sculpture). De retour à Montréal, Mercure met sur pied un festival de musique contemporaine en 1961, lequel donnera lieu à la création de la Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) cinq ans plus tard. La SMCQ est aujourd'hui un des principaux diffuseurs canadiens de musique contemporaine d'ici et d'ailleurs. Parmi ses nombreuses réalisations, Mercure sera le premier réalisateur d'émissions télévisées consacrées à la musique sur les ondes de Radio-Canada.

Mercure possède une grande éducation. Au Conservatoire de Montréal, il étudie l'harmonie et la composition auprès de Claude Champagne. Par ailleurs, il maîtrise pas moins de six instruments : le piano, l'orgue, la flûte, le violoncelle, la trompette et le basson. Ce dernier est l'instrument principal de Mercure, et lors de la saison 1947-1948, Wilfrid Pelletier l'invite à se joindre à l'Orchestre symphonique de Montréal, où il demeure jusqu'en 1952, bien qu'il passe la saison 1949-1950 à Paris, étudiant sous la tutelle de Nadia Boulanger (composition), puis d'Arthur Hoérée (orchestration) et de Jean Fournet (direction d'orchestre).

La *Cantate pour une joie* (1955) pour soprano, chœur et orchestre, demeure une des œuvres les plus fréquemment jouées de Mercure. L'Orchestre symphonique de Montréal, la Philharmonie de Calgary et l'Orchestre du Centre national des arts, entre autres formations, l'ont mise à leurs programmes. Alexander Brott a dirigé l'œuvre en présence de la reine Elizabeth II lors des Jeux olympiques de Montréal en 1976. En 2015, Boris Brott a judicieusement jumelé *Cantate pour une joie* avec la Neuvième de Beethoven à l'occasion d'un concert de l'Orchestre de chambre McGill, et pas plus tard que l'année dernière, l'œuvre a été reprise par l'Orchestre philharmonique des musiciens de Montréal. Une des quatre composantes de la cantate, *Dissidence*, est composée de trois brèves mélodies sur des poèmes de Gabriel Charpentier; ce mouvement a été écrit en 1955, alors que le compositeur n'avait que 28 ans. En plus d'être un poète, Charpentier (né en 1925) était un compositeur important et un producteur de théâtre, travaillant aux côtés de

Mercure à titre de coordonnateur et de consultant à la programmation musicale de Radio-Canada. La mise en musique des poèmes de Charpentier touche à l'essence de chacun de ces textes, en vertu d'une musique tantôt assurée et impérieuse, tantôt apaisante et rassurante, tantôt exubérante et joyeuse.

Considérant son arrangement de *Dissidence* pour le NEM, présenté en première mondiale ce soir, le compositeur Jonathan Monro a dit : « Mon objectif était d'honorer les intentions vocales et instrumentales de Mercure, tout en conjurant les couleurs précises et intimes que cet ensemble exceptionnel peut produire. De la fougue contrôlée de *Les lions jaunes* à la solitude de *Psaume* en passant par l'extase de *Le cri de joie*, chacune de ces compositions est un voyage personnel; je ne peux qu'espérer que chaque détail de mes orchestrations est tout aussi personnel. »

ARRAS

KEIKO DEVAUX

Née à Castlegar en Colombie-Britannique le 23 mai 1982; vit maintenant à Montréal

Née en Colombie-Britannique, d'une mère canado-japonaise et d'un père français, Keiko Devaux vit actuellement à Montréal, où elle complète son doctorat à l'Université de Montréal sous la supervision d'Ana Sokolović et de Pierre Michaud. Entre 2017 et 2019, elle a également étudié auprès du compositeur Salvatore Sciarrino à l'Accademia Musicale Chigiana de Sienne, en Italie. De 2016 à 2018, Devaux était compositrice en résidence au Nouvel Ensemble Moderne de Montréal, et de 2020 à 2022, elle sera artiste en résidence à l'Orchestre du Centre national des arts, à Ottawa, dans le cadre du programme de Résidences pour compositeurs Carrefour. Parmi ses nombreux prix et récompenses, mentionnons le Prix Jan V. Matejcek en Nouvelle musique classique (2019) et le Prix de composition OUM

qu'elle a remporté à deux reprises (2016 et 2018.) Cette année, elle a remporté l'édition inaugurale de la Commande Azrieli de musique canadienne. En rendant sa décision, le jury canadien des Prix Azrieli de musique a trouvé l'ensemble de son œuvre « authentique, intéressant et unique. Ses compositions sont mystérieuses, captivantes et magnifiques. Sa proposition [pour *Arras*] constitue une investigation habile et originale de ce que cela veut dire d'être Canadien, et témoigne d'une approche à la fois honnête et, d'une certaine manière, percutante. »

Dans *Arras* (un terme désignant une tapisserie richement tissée), Devaux distille divers éléments qui représentent les environnements sonores et musicaux des deux côtés de sa famille, réalisés à travers ses approches personnelles de la composition. Il en résulte ce qu'elle décrit comme « un kaléidoscope d'influences

englobant plusieurs générations, cultures et genres musicaux, dans le cadre de mes histoires sonores et celles de mes familles. » Elle puise son inspiration d'une foule de matériaux représentant les professions exercées de chaque côté de son arbre généalogique (le son du vent à travers les champs symbolisant l'agriculture, et celui d'un métier à tisser mécanique évoquant le tissage), les environnements naturels où a vécu sa famille (y compris des modes de comportement animal comme ceux des étourneaux et des lucioles), ainsi que les traditions musicales tant religieuses (le plain-chant et les chants bouddhistes) que vernaculaires (chanson française et musique populaire américano-japonaise) par le biais desquelles les membres de sa famille exprimaient leur identité.

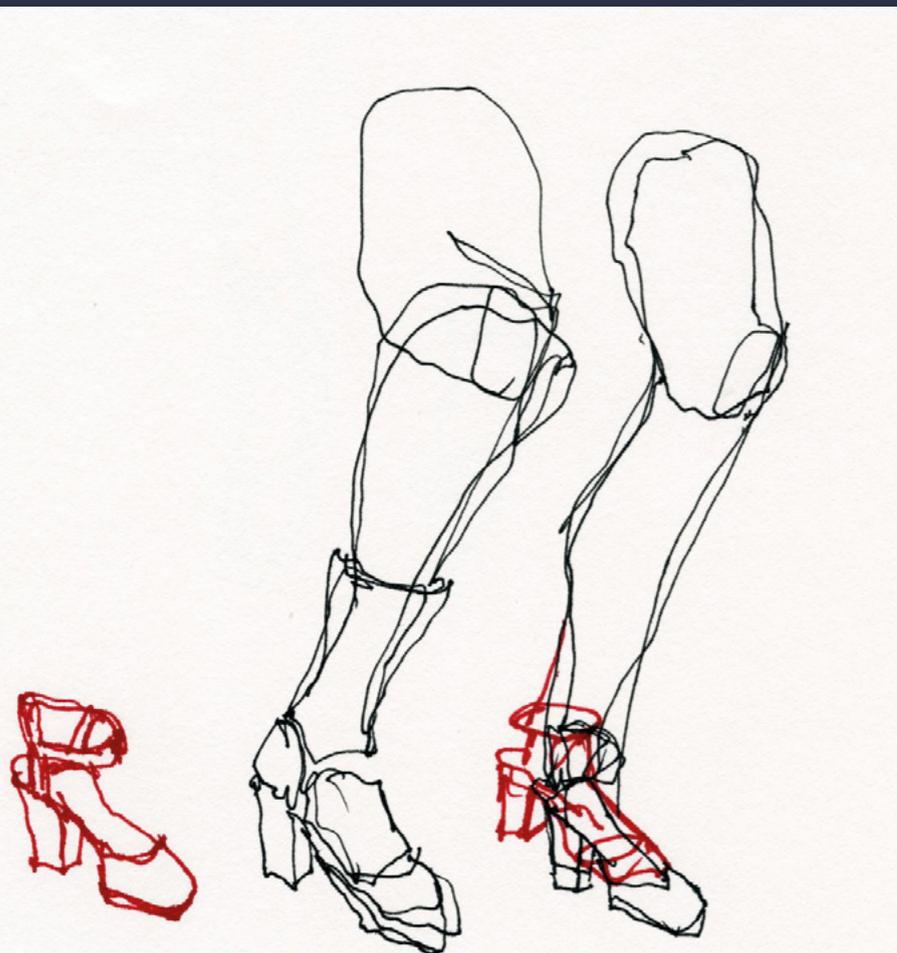
Pour créer *Arras*, Devaux a tissé une riche

tapisserie sonore composée de deux types de dialogue. Le premier est « un dialogue entre les différents fils de mon héritage culturel. » Ici, la compositrice déconstruit et distille des éléments de ces fils pour y trouver des filiations insoupçonnées, entrelaçant des fragments mélodiques et des identités harmoniques partagées. Le second type de dialogue a lieu entre « les influences et la nostalgie de mon passé et la voix qui est la mienne aujourd'hui. C'est à ce niveau que la recomposition a réellement lieu, alors que je reconstitue ces fragments à ma façon. Ma démarche se caractérise principalement par mes interactions avec les matériaux écrits au moyen de diverses formes de distorsion – étirer, condenser, stratifier, boucler, couper, transposer et interpoler les matériaux – sans pour autant perdre le lien émotionnel qui m'y rattache. »

ESTRO POETICO- ARMONICO

III

- I. The Meal (Eliahu) | *Tzur Mishelo Achalnu*
- II. Wanted to Elaborate... (Shabtai) | *Ahot Ktanah*
- III. Night Prayer (Eliahu) | *Havdallah*
- IV. Abraham Becomes Human (Bernstein) | *Chad Gadya*
- V. Song of the Righteous (Bar-Kohav) | *Kol Biru'ei*

YOTAM HABER

Né à Leiden au Pays-Bas le 27 octobre 1976; vit maintenant à Kansas City au Missouri

Yotam Haber est né aux Pays-Bas et a grandi en Israël, au Nigéria et à Milwaukee. Il a étudié à l'Université de l'Indiana et l'Université Cornell, où il a notamment eu comme professeurs Eugene O'Brian, Claude Baker, Steven Stucky et Roberto Sierra. Très éclectique, son catalogue d'œuvres comprend *I AM* pour chœur et quatuor à cordes, *Death in Venice* pour trompette solo et *Knife in the Water* pour clarinette basse, percussions et sonorités électroniques. Ses projets à venir comptent deux œuvres pour ensemble de chambre, *They Say You Are My Disaster* et *Bloodsnow*. Haber est professeur agrégé de composition au Conservatory of Music and Dance de l'Université du Missouri à Kansas City.

De 2010 à 2014, Haber a occupé le poste de directeur artistique de MATA, l'organisation sans but lucratif vouée à la commande et la présentation de nouvelles œuvres de jeunes compositeurs des quatre coins du monde. Il détient maintenant le titre de directeur artistique émérite de l'organisation. Haber a remporté de nombreux prix, y compris une commande Koussevitzky en 2017, une commande de la Fromm Music Foundation en 2013, le Prix de Rome en 2007 ainsi qu'une bourse de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation en 2005. Cette année, Haber remportait la Commande Azrieli de musique juive. Le jury des PAM a décrit la musique de Haber comme étant « fascinante, belle, ingénieuse et émouvante. La manière dont il transpose sa vision artistique et ses aptitudes à ses

compositions démontre qu'il a l'étoffe des grands compositeurs. »

L'œuvre que Haber a composée pour la Fondation Azrieli, un cycle de mélodies pour mezzo et orchestre de chambre intitulé *Estro Poetico-armonico III*, est la troisième d'une série entreprise en 2012. Pour la première de ces œuvres, il a eu recours à la mise en musique de 50 psaumes que l'on doit au compositeur baroque Benedetto Marcello, lequel a transcrit et arrangé ce qu'il avait entendu dans les synagogues de Venise. Puis, Haber a « passé [l'œuvre] dans un filtre additionnel, un dernier « jeu du téléphone brisé » », décrivant ainsi le processus : « Visualisez un tableau à l'huile que l'on aurait laissé sous la pluie avant qu'il ait eu la chance de sécher, et les couleurs se mélangeant. J'ai transformé cette image en son équivalent musical. » Cette œuvre, la première de la série, a été créée lors du festival MATA de Brooklyn (New York) en 2012. Trois ans plus tard, *Estro Poetico-armonico II* pour voix et cinq instruments a été présentée au festival Contact! de la Philharmonie de New York ainsi qu'à la Biennale de Venise. Les mélomanes auront noté le parallèle avec le titre de *l'Estro armonico* de Vivaldi, une superbe série de douze concertos dont le titre pourrait se traduire par « caprice harmonique » ou « fantaisie musicale ». Il vaut d'être souligné que dans le même esprit, Haber a également emprunté le concept sous-jacent au chef d'œuvre d'un autre célèbre compositeur baroque, la *Water Music* de Händel, pour créer une œuvre interactive en 2017 commandée par la Philharmonie de la Louisiane, et destinée à être jouée à bord de bateaux et de barges le long des cours d'eau de la Nouvelle-Orléans.

Dans *Estro Poetico-armonico III*, Haber continue d'explorer la musique de la communauté juive de Rome, qu'il a découverte grâce aux enregistrements d'archive de l'ethnomusicologue Leo Levi. Il emploie ces enregistrements de cantillation traditionnelles et de textes liturgiques conjointement à – ou en opposition à – des textes de quatre poètes israéliens modernes (Ory Bernstein, Eli Eliahu, Israel Bar Kohav et Aharon Shabtai) qui se penchent sur la vie contemporaine en Israël tout en appréhendant l'histoire du pays. À l'instar des deux compositions précédentes de la série *Estro Poetico-armonico*, cette nouvelle œuvre de Haber poursuit le « jeu du téléphone brisé » de Marcello, où l'on n'est jamais sûr de ce qu'on entend, de ce dont on se souvient et de ce qui nous est communiqué. En tant que compositeur de souche israélienne, Haber réfléchit

depuis longtemps aux manières de considérer son passé tout en se tournant vers l'avenir. Poursuivant son travail en temps de pandémie, il a puisé jusqu'aux tréfonds de lui-même, plus qu'il ne l'avait jamais fait.

Quelques notes au sujet des enregistrements de Leo Levi que Haber a choisis pour chaque mouvement* :

I. *Tzur mishelo ahalnu* (« Pierre de la subsistance »), chanté par Angelina Rocca Meghnagi, Rome, 1956, une des rares femmes à figurer dans les enregistrements de Levi. Cette mélodie reflète sans doute un style populaire au XVIIIe siècle.

II. *Ahot Ktanah*, chanté par Dario Israel, Trieste, 1956. Un poème d'Avraham ben Yitzhak Hazan Gerondi (XIIIe siècle) devant être récité le soir de Rosh Hashana selon la tradition sépharade de Trieste. Le texte, basé sur le Cantique des Cantiques, parle d'Israël comme d'une « petite sœur » (*Ahot Ktanah*), et appelle à la libération du peuple juif du joug de ses souffrances passées.

III. *Havdallah*, chanté par Cesare Tagliacozzo, Rome, 1954. Des bénédictions et des versets d'espérance messianique que l'on récite pour marquer la fin du sabbat et le début de la nouvelle semaine, selon la tradition romaine.

IV. *Chad Gadya*, chanté par Fernando Procaccia, Gênes, 1954. De nombreux chants judéo-italiens sont caractérisés par des régionalismes, notamment le recours aux dialectes et à la prononciation de mots italiens et hébreux reflétant les accents locaux. Dans cette version florentine de la célèbre chanson à récapitulation sur le thème du printemps, *Chad Gadya* (« une jeune chèvre »), chaque couplet de la narration d'origine en araméen est suivi d'une traduction où l'hébreu se mélange à l'italien.

V. *Kol Biru'ei*, chanté par Paolo Nissim, Trieste, 1956. Un poème acrostiche décrivant « toutes les créatures » tout en chantant les louanges de l'unité divine. Ce poème est récité quotidiennement lors des prières du matin dans la tradition italienne. Cette mélodie est uniquement chantée à l'occasion de Rosh Hashana selon la tradition de la région de Padoue.

**Texte adapté des notes de Francesco Spagnolo.*

Tous les enregistrements sont employés avec la permission du Dr Edwin Seroussi et du Jewish Music Research Centre de l'Université hébraïque de Jérusalem

LE NOUVEL ENSEMBLE MODERNE

Le Nouvel Ensemble Moderne (NEM), fondé en 1989 par la cheffe Lorraine Vaillancourt, est un orchestre de chambre constitué de musiciens permanents qui se produit au Québec, au Canada et à l'international.

Guidé par le devoir d'interpréter les grandes œuvres musicales et le répertoire du XXe et du XXIe siècle tant sur la scène nationale qu'internationale, et par le désir de stimuler la création d'œuvres originales, le NEM a pour mission de diffuser et de promouvoir cette musique. Chef de file incontournable dans son milieu et sur la scène internationale, le NEM est reconnu pour son modernisme et son excellence dans tous les aspects de l'interprétation, de la création et de la préservation des œuvres musicales des XXe et XXIe siècles.

Ensemble en résidence à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, le NEM a joué au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Japon, en Australie, en Chine, à Singapour et dans huit pays d'Europe. Depuis ses débuts, plus de 185 pièces ont été écrites spécialement pour le NEM.

Le NEM compte à son actif 33 CDs, sous étiquettes ProNEM, ATMA et UMMUS (Montréal), Doberman-Yppan (Québec), New World Records, Composers Recording Inc (New York), Auidis Montaigne (Paris) et ABC Classics (Australie). Ils ont été réalisés en collaboration avec la Faculté de musique de l'Université de Montréal, l'Ircam, Les Percussions de Strasbourg, le Festival Musica 93, les sociétés Radio-Canada, Radio France, la Australian Broadcasting Corporation et CIRMMT.

Le Nouvel Ensemble Moderne est subventionné par le Conseil des arts du Canada, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Montréal.

www.lenem.ca

© Alain Beauchesne

LES MUSICIENNES ET MUSIENS DU NEM

Lorraine Vaillancourt, cheffe
Jeffrey Stonehouse, flûte
Julie Sirois-Leclerc, hautbois
Martin Carpentier, clarinette
Mathieu Harel, basson
Jocelyn Veilleux, cor
Lise Bouchard*, trompette
Angelo Muñoz, trombone

Julien Grégoire*, percussion
Philip Hornsey, percussion
Francis Perron, piano
Johanne Morin, violon
Lyne Allard, violon
François Vallières, alto
Julie Trudeau, violoncelle
Yannick Chênevert, contrebasse

*membres fondatrices, fondateurs

BIOGRAPHIE DES ARTISTES

LORRAINE VAILLANCOURT

CHEFFE D'ORCHESTRE

© Bernard Préfontaine

Cheffe d'orchestre et pianiste, Lorraine Vaillancourt est fondatrice et directrice musicale du Nouvel Ensemble Moderne (NEM), en résidence à la Faculté de musique de l'Université de Montréal depuis 1989. Professeure titulaire dans cette même institution dès 1990, elle y dirige l'Atelier de musique contemporaine de 1974 jusqu'à sa retraite de l'enseignement en 2016.

Lorraine Vaillancourt est régulièrement invitée par divers ensembles et orchestres, tant au Canada qu'à l'étranger. Au pays, elle a notamment dirigé l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Québec et l'Orchestre Métropolitain ; à l'étranger, elle fut aux commandes de l'Orchestre de Cannes, l'Orchestre Gulbenkian (Lisbonne), l'Orchestre national de la RAI (Turin), le Philharmonique de Nice, l'Ensemble Orchestral Contemporain (Lyon), l'Ensemble Sillages (Nice), le Plural Ensemble de Madrid ou encore Les Percussions de Strasbourg. Lorraine Vaillancourt est membre fondateur – avec les compositeurs José Evangelista, John Rea et Claude Vivier – de la société de concerts montréalaise Les Événements du Neuf (1978 à

1989). En 1990, elle suscite la création de la revue nord-américaine CIRCUIT, qui se consacre à la musique du XXe siècle. Présidente du Conseil québécois de la Musique (CQM) de 1998 à 2001, elle siège ensuite au Conseil d'administration du Conseil des Arts et des Lettres du Québec (CALQ) jusqu'en 2006.

Elle est également membre de la Société Royale du Canada et de l'Ordre du Bleu. Récipiendiaire d'un Doctorat Honoris Causa de l'Université Laval à Québec en 2013, Lorraine Vaillancourt est promue Membre (M.C.) de l'Ordre du Canada en 2016, en reconnaissance de son apport important à la musique contemporaine. La même année, elle reçoit le prix Hommage lors de la cérémonie des Prix Opus, ainsi que le prestigieux Prix Denise-Pelletier décerné par le Gouvernement du Québec en l'honneur de son parcours artistique d'exception. En 2018, elle est nommée Chevalière de l'Ordre du Québec et en 2019, Lorraine Vaillancourt est décorée de la Médaille de l'Assemblée nationale du Québec, haute distinction soulignant sa contribution majeure à la vie culturelle québécoise.

SHARON AZRIELI

SOPRANO

Originaire de Montréal, la soprano Sharon Azrieli a connu un succès lyrique international dans des salles de renommée mondiale telles que le Carnegie Hall, le Metropolitan Opera, l'Opéra Bastille de Paris ainsi qu'avec des organisations de premier plan comme la Compagnie d'opéra canadienne, l'Orchestre symphonique de Montréal et le New Israel Opera, entre autres.

En 2019, elle a été honorée du titre de chevalière de l'Ordre national du Québec pour ses réalisations remarquables sur la scène.

Bien connue pour sa polyvalence comme chanteuse, Sharon Azrieli a enregistré plusieurs albums (distribués notamment par Time-Life et Analekta), y compris *Sharon Azrieli Sings Broadway* (avec des arrangements signés Marvin Laird), *The Gift of Joy*, ainsi qu'un album à paraître, avec le compositeur Frank Wildhorn (récipiendaire d'un Tony Award™), pour lequel elle a traduit elle-même les chansons de Wildhorn en français, en italien et en hébreu.

En 2019, Sharon incarnait Sœur Dolcina dans l'opéra *Suor Angelica* de Puccini au Metropolitan

Opera, en plus de tenir la vedette lors d'un spectacle télévisé à Zoomer Hall (Toronto) pour Classical FM; elle a aussi tenu les rôles de Marcellina dans *Le Nozze di Figaro* (Centre national des arts) sous la direction d'Alexander Shelley et celui de Liu dans *Turandot* (Teatro Greco Siracusa) aux côtés du grand ténor, le regretté Marcello Giordani. Parmi ses prestations à venir, elle chantera le *Liverpool Oratorio* de Paul McCartney avec l'Orchestre classique de Montréal, et tiendra le rôle de Berta dans *Le Barbier de Séville* avec l'Opéra de Montréal ainsi que celui d'Eboli dans le *Don Carlo* de Verdi.

Sharon a interprété la chanson-titre du film canadien *Stand!*, et nous avons également pu l'entendre dans *Stagemother*, une production hollywoodienne mettant en vedette Lucy Liu.

En 2014, Sharon, qui se consacre à l'éducation artistique et la philanthropie, a eu l'idée des Prix Azrieli de musique. Elle siège au CA de nombreuses organisations philanthropiques, y compris la Fondation Azrieli.

www.sharonazrieli.com

KRISZTINA SZABÓ

MEZZO-SOPRANO

La mezzo-soprano canadienne Krisztina Szabó est très sollicitée en Amérique du Nord et en Europe, où son profond sens musical et scénique suscite l'admiration. Parmi ses nombreuses critiques élogieuses, figure celle du Chicago Tribune décrivant sa prestation dans le rôle d'Ottavia dans *L'incoronazione di Poppea* : « Krisztina Szabó s'est démarquée dans chacune de ses scènes grâce à sa voix puissante et ambrée... ». Ses débuts au Lincoln Center dans le rôle de Dorabella dans *Così fan tutte* ont été qualifiés par le New York Times de : « limpides, puissants, majestueux et d'une vulnérabilité attachante... »

Mme Szabó est une chanteuse d'une remarquable polyvalence, qui explore les répertoires de l'opéra, de la musique orchestrale et de récital, et du Baroque à la musique contemporaine. Alors que le début de sa saison 2020-2021 sera marqué par la première mondiale d'*Estro Poetico-armonico III*, de Yotam Haber, en mai 2021, elle se produira de nouveau avec Tafelmusik pour un programme entièrement consacré à Vivaldi. Au cours de la dernière saison, Mme Szabó a interprété le rôle de Gertrude dans *Hänsel und Gretel* avec la Compagnie d'opéra canadienne. Elle a aussi été soliste dans le *Requiem* de Mozart avec l'Orchestre symphonique de Vancouver, dans *Le Messie* de Handel avec Early Music Vancouver et le Portland Baroque Orchestra, dans la *Messe en do majeur* de Beethoven avec l'Orchestre symphonique de Kansas City, et dans les *Wesendonck Lieder* de Wagner avec les Solistes de chambre de l'Orchestre symphonique de Toronto.

En 2019, Mme Szabó a participé à la création de *Where*

There's a Wall, du compositeur Ian Cusson, au Centre national des arts, à Ottawa, ainsi qu'à la première mondiale de *Miziwe... (Everywhere...)*, un oratorio de Barbara Croall, avec la Chorale Pax Christi. Mme Szabó a récemment tenu le rôle de Witness 2/Woman 2/Singer 2 (Témoin 2/Femme 2/Chanteuse 2) lors de la première mondiale de *Lessons in Love and Violence*, de George Benjamin, avec le Royal Opera House de Londres et l'Opéra national des Pays-Bas. L'enregistrement de *Lessons in Love and Violence*, paru sous étiquette Opus Arte, est en lice pour un prix Grammy 2020 dans la catégorie du « Meilleur enregistrement d'opéra ».

Mme Szabó a également tenu des rôles dans des productions de compagnies d'opéra de San Francisco, Montréal, Québec et Vancouver, ainsi que le Wexford Festival Opera, le Chicago Opera Theater, le Stadttheater Klagenfurt, le Festival Caramoor et le Festival Mostly Mozart présenté au Lincoln Center. Elle s'est produite en concert avec les orchestres symphoniques d'Atlanta, de Baltimore, de Toronto, de la Nouvelle-Écosse et de Calgary, de même qu'avec Les Violons du Roy, les Talisker Players, le Vancouver Bach Choir, le Toronto Mendelssohn Choir, et dans le cadre du Grand Teton Music Festival et du Festival Cervantino, au Mexique.

Mme Szabó a tenu le rôle de Zerlina dans le film *Don Giovanni: Leporello's Revenge*, produit par Rhombus Media, aux côtés du regretté baryton russe Dmitri Hvorostovsky; on peut l'entendre sur la bande-son du film, parue aux Disques SRC.

www.krisztinaszabo.com

KEIKO DEVAUX

LAURÉATE - COMMANDE AZRIELI
DE MUSIQUE CANADIENNE 2020

Née en 1982, Keiko Devaux est une compositrice aujourd'hui établie à Montréal. Ses œuvres ont été jouées au Canada, en France, en Allemagne et en Italie par divers ensembles, dont Le Nouvel Ensemble Moderne, musica assoluta, l'Ensemble Arkea, le Quartetto Prometeo et l'Ensemble Wapiti. Elle compose fréquemment pour différentes formations, en plus de collaborer avec des chorégraphes et des cinéastes.

Son approche témoigne d'une fascination pour les sonorités et la méthodologie électroacoustiques, qui se reflète par la manipulation et la distorsion de sons acoustiques au moyen d'outils numériques, qu'elle transcrit ou retraduit ensuite sous forme de notation musicale dans le domaine acoustique. Ses intérêts englobent les expériences émotionnelles et affectives, les phénomènes d'auto-organisation dans la nature et chez les êtres vivants, ainsi que l'estompement des distinctions entre différents genres au moyen de la stratification et de la juxtaposition d'éléments mélodiques et harmoniques provenant de sources sonores nettement contrastantes. La distorsion des caractéristiques temporelles, de timbre et de fréquence lui permet de brouiller la démarcation entre des sonorités tonales traditionnelles et des gestes inspirés par le bruitage électroacoustique.

Mme Devaux a remporté de nombreux prix et récompenses, y compris le Prix Jan V. Matejcek en Nouvelle musique classique (2019), le Rotary Club Siena Award (2018), le Prix de composition OUM (2016 et 2018), ainsi que les Prix du jury et du public lors du concours Accès Arkea (2017). Sa composition *Ebb*,

créée par Le Nouvel Ensemble Moderne, était en lice dans la catégorie des Nouvelles œuvres à l'occasion des Prix Opus 2017-2018; la même année, sa composition *Ombra* était finaliste au Prix du CALQ – Œuvres la relève à Montréal. En 2019, elle fut la première lauréate de la Commande Azrieli de musique canadienne.

De 2016 à 2018, Mme Devaux était compositrice en résidence au Nouvel Ensemble Moderne. De 2020 à 2022, elle sera en résidence au sein de l'Orchestre du Centre national des arts (Ottawa) dans le cadre d'une résidence pour compositeurs Carrefour. Elle est compositrice agréée au Centre de musique canadienne, présidente du conseil d'administration de Codes d'accès, après avoir œuvré comme organisatrice du Labo de musique contemporaine de Montréal.

Originaire de la Colombie-Britannique, Mme Devaux a entrepris sa carrière musicale par des études en piano, en plus de composer, d'effectuer des tournées et d'enregistrer plusieurs albums au sein de groupes rock indépendants. Elle détient un baccalauréat de musique (écriture) et une maîtrise de musique (composition instrumentale) de l'Université de Montréal. Elle a également étudié auprès du maestro Salvatore Sciarrino à l'Accademia Musicale Chigiana de Sienne, en Italie (2017-2019). Elle complète actuellement son doctorat en composition musicale et création sonore à l'Université de Montréal sous la direction d'Ana Sokolović et de Pierre Michaud.

www.keikodevaux.com

YOTAM HABER

LAURÉAT - COMMANDE AZRIELI DE MUSIQUE JUIVE 2020

Le critique du *New Yorker*, Alex Ross, a qualifié sa musique de « profondément envoûtante »; le Los Angeles Times l'a classé parmi les cinq « musiciens classiques à suivre en 2014 »; dans le cadre du Project 440 de l'Orchestre de chambre Orpheus, il compte parmi les « 30 compositeurs de moins de 40 ans » les plus importants. Yotam Haber est né aux Pays-Bas et a grandi en Israël, au Nigéria et à Milwaukee. Lauréat aux Prix Azrieli de musique 2020, il est également récipiendaire d'une commande Koussevitzky de la Bibliothèque du Congrès américain en 2017, ainsi que d'une commande de la Fromm Music Foundation en 2013, un prix NYFA la même année, le Prix de Rome en 2007 et une bourse de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation en 2005. Il a remporté des bourses de Civitella Ranieri, MAP Fund, New Music USA, New York Foundation for the Arts, Jerome Foundation, Bellagio Rockefeller Foundation, Yaddo, Bogliasco, MacDowell Colony, Hermitage, ASCAP, Copland House, Aspen Music Festival et Tanglewood.

En 2015, le premier album monographique de musique de chambre de Haber, *Torus*, a été salué par la station WQXR de New York comme étant « l'image d'une âme en mouvement, allant de la vie terrestre à l'au-delà, d'Israël à la Nouvelle-Orléans, [l'œuvre] d'un compositeur à la recherche d'un son et trouvant quelque chose de puissant en cours de route. »

Ses récentes commandes comprennent des œuvres pour l'Argento New Music Project, Le Nouvel

Ensemble Moderne, le Quatuor Kronos et Carnegie Hall, ainsi que l'architecte lauréat du Prix Pritzker, Peter Zumthor; un oratorio durant une soirée entière composé pour l'Orchestre symphonique de l'Alabama, CalARTS@REDCAT/Disney Hall (Los Angeles); l'ensemble Contemporaneous de New York, Gabriel Kahane et Alarm Will Sound; l'édition 2015 de la série CONTACT! de la Philharmonie de New York; la Biennale de Venise; le Bang on a Can Summer Festival; le Neuvocalsolisten Stuttgart et l'Ensemble L'arsenale; le Quatuor FLUX, le Quatuor JACK, Cantori New York, l'Ensemble Meitar de Tel Aviv, et le quatuor berlinois New Generation.

Parmi ses projets récents et à venir, citons *New Water Music*, une œuvre interactive créée en 2017 pour la Philharmonie de la Louisiane, accompagnée de centaines de musiciens de la communauté, qui jouaient la pièce à bord de bateaux et de barges sur les voies d'eau de la Nouvelle-Orléans; de même que son premier opéra, *The Lime Works*, une œuvre composée avec le librettiste Royce Vavrek et basée sur le roman de Thomas Bernhard.

Haber est professeur agrégé de composition au UMKC Conservatory et directeur artistique émérite de MATA, l'organisation sans but lucratif créée par Philip Glass qui, depuis 1996, commande et présente les nouvelles œuvres de jeunes compositeurs des quatre coins du monde. Sa musique est éditée par RAI Trade.

www.yotamhaber.com

PIERRE MERCURE

La vie et l'œuvre de Pierre Mercure a gravité autour de l'intégration d'une grande variété de formes d'expression créative. Il a étudié le basson, la direction d'orchestre, l'harmonie et le contrepoint au Conservatoire de musique de Montréal de 1944 à 1949, aspirant à devenir chef d'orchestre. C'est durant cette période que Claude Champagne lui a fait découvrir la musique française et cultiver son talent pour l'orchestration, en évidence dès ses premières œuvres, *Kaléidoscope* et *Pantomime*.

Avant de se rendre à Paris en 1949 afin de poursuivre sa formation, Mercure a pris part à des productions de ballets résolument modernes avec un groupe de jeunes poètes, musiciens, danseurs et peintres dont la vision était fortement influencée par le peintre Paul-Émile Borduas. Au mois de mai de la même année, au Théâtre des Compagnons, il a présenté trois œuvres : *Dualité*, *Femme archaïque* et *Lucrece Borgia*. Sa collaboration avec les Automatistes n'aura toutefois pas une influence immédiate sur le langage musical de Mercure. Ce n'est

qu'à partir de 1961, voire de 1965, que cette influence sera manifeste.

Influencé par le manifeste *Refus global* de Borduas (1948), Mercure part à la recherche de nouveaux modes d'expression. En 1949, il s'inscrit aux cours de Nadia Boulanger, à Paris, et bien qu'il soit de plus en plus attiré par la nouvelle musique, il préfère créer des improvisations et des compositions collectives avec ses amis compositeurs. Peu après, il quitte Boulanger pour étudier l'orchestration auprès d'Arthur Hoérée et de Darius Milhaud, ainsi que la direction d'orchestre avec Jean Fournet. Au terme d'une année remplie d'expériences nouvelles, Mercure rentre à Montréal, toujours en quête de nouveaux modes d'expression.

Durant la décennie 1948-1959, Mercure ne cesse d'explorer de nouvelles sonorités et un nouveau lyrisme, prenant pour modèles Stravinsky, Milhaud et Honegger. Sa nature foncièrement lyrique se révéla dans *Dissidence*, un cycle de mélodies, tandis que *Divertissement* et

Triptyque marquaient l'aboutissement d'un certain cheminement artistique. Les nombreuses bandes-son réalisées de 1950 à 1954 pour des dramatiques radiophoniques de Radio-Canada et les productions théâtrales des Compagnons sont caractérisées par des rythmes insistants et des orchestrations scintillantes. Ces contacts fertiles avec les mondes du théâtre, de la danse et même de la peinture furent déterminants pour Mercure.

En janvier 1952, il se joint à Radio-Canada, devenant leur premier réalisateur d'émissions musicales télévisées. Il réalise 41 émissions de la série *L'Heure du concert* (1954-1959) ainsi que plusieurs émissions de Concerts pour la jeunesse. Plus aisément reconnaissable, son style reflète alors un constant besoin d'expérimentation. Les explorations subséquentes de Mercure dans le domaine de l'électroacoustique naissent de ses contacts avec le Groupe de recherches musicales (GRM) lors de son deuxième voyage en Europe (1957-1958). Un troisième

voyage le menant à Paris, Darmstadt et Dartington durant l'été 1962 lui permet d'approfondir sa connaissance de la musique électronique.

Au moment de son décès dans un accident de la route, en 1966, Mercure était à peine arrivé à maturité artistique. Dès 1961, sa production musicale ne cesse d'atteindre de nouveaux sommets, chaque nouvelle œuvre jalonnant son cheminement vers l'aboutissement d'un idéal où la liberté est gouvernée par la pensée humaine.

Les manuscrits et les documents de Mercure sont détenus par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Le volume 35 de l'Anthologie de la musique canadienne de Radio-Canada International, paru en format CD en 1990, est consacré à ses compositions. Pierre Mercure a gardé à titre posthume son statut de compositeur agréé au Centre de musique canadienne.

(adapté du texte de Lise Richer dans l'Encyclopédie canadienne)

YITZHAK

YEDID

LAURÉAT - PRIX AZRIELI POUR
LA MUSIQUE JUIVE 2020

Yitzhak Yedid est un compositeur et pianiste improvisateur ayant à son actif plus de 50 œuvres de musique orchestrale, de chambre, solo et vocale. Détenteur d'une bourse de création Sidney Myer en 2017, il s'est aussi valu le Prix du premier ministre israélien décerné aux compositeurs en 2007 et le Prix Landau des arts de la scène en 2009. Yedid a occupé le poste de compositeur en résidence au Centre Judith Wright de Brisbane, en 2010, et à la Western Australian Academy of Performing Arts, en 2008. Ses œuvres lui ont valu de nombreux prix internationaux, dont le plus récent était le Prix Azrieli pour la musique juive en 2020.

Né en Israël, Yedid vit en Australie depuis 2007. Il a étudié le piano à l'Académie de musique et de danse de Jérusalem poursuivant

ses études au New England Conservatory, et obtenant son doctorat en composition de l'Université Monash. En tant que compositeur, il s'intéresse particulièrement à l'intégration d'éléments musicaux non européens, y compris l'improvisation, dans le cadre de la musique occidentale. Ses compositions explorent notamment les liens entre la musique classique arabe, la musique juive d'influence arabe et la musique savante contemporaine de l'Occident.

Inspirées par la littérature, la philosophie, les beaux-arts et les paysages, les compositions de Yedid racontent des histoires au moyen d'images, de textures et de couleurs. Sa musique intègre une vaste gamme de styles anciens et contemporains, lui conférant une voix unique qui reflète ses racines juives, syriennes et irakiennes.

Sa musique témoigne d'un style «éclectique, multiculturel et hautement personnel, qui fusionne les cantillations des traditions juives de Syrie et d'Irak, le dialogue Occident-Orient de la musique israélienne, les techniques de l'avant-garde européenne et américaine, le free jazz et certaines influences australiennes, tout en se nourrissant de ses expériences de pianiste de concert et d'improvisateur. Il en résulte un style moderne et expérimental, tout en restant profondément expressif et séduisant.» Bien que sa musique reflète une approche multiethnique, multiculturelle et donc transnationale, ses composantes sont parfaitement intégrées et caractérisées par une unicité créative.

Yitzhak Yedid a joué au Carnegie Hall de New York et au Jordan Hall de Boston, de même

qu'avec de nombreux ensembles dans des festivals et des salles à travers l'Europe, le Canada, les États-Unis, l'Asie et l'Afrique. Pas moins de 13 albums de ses compositions ont paru sous étiquettes Challenge Records International, Sony, Naxos, -btl-, Muse, MCI et Kaleidos, et de nombreuses critiques de ses œuvres ont été publiées à travers le monde.

En plus de sa carrière de compositeur et d'interprète, Dr Yedid est professeur et fait du mentorat auprès des étudiants en musique depuis 2008. Il enseigne actuellement la composition et le piano au Queensland Conservatorium de l'Université Griffith, à Brisbane.

www.yedidmusic.com

LE JURY DE LA MUSIQUE JUIVE DES PAM

Maestro Boris Brott O.C., O.Ont, G.O.Q., D.Mus., LL.D., est un des chefs d'orchestre canadiens les plus reconnus dans le monde, et connaît une carrière internationale en tant que chef d'orchestre invité, éducateur, conférencier motivateur et ambassadeur culturel. Il est directeur artistique de l'Orchestre classique de Montréal (anciennement l'Orchestre de chambre McGill), de l'Orchestre de l'académie nationale du Canada, et principal chef d'orchestre invité du Théâtre Petruzzelli à Bari, en Italie. Il occupe également les fonctions de directeur artistique des Brott Musical Festivals en Ontario, et de directeur musical fondateur du New West Symphony à Los Angeles. Boris Brott a été chef d'orchestre adjoint à la Philharmonie de New York sous la tutelle du regretté Leonard Bernstein, directeur musical et chef d'orchestre du Royal Ballet de Covent Garden, chef d'orchestre principal du BBC National Symphony of Wales, et directeur musical de la Northern Sinfonia of England. Il a été nommé officier de l'Ordre du Canada, membre de l'Ordre de l'Ontario et grand officier de l'Ordre national du Québec.

Brian Current a étudié la musique à l'Université McGill et à l'Université de Californie à Berkeley (doctorat, 2002). Grâce à sa musique, diffusée dans plus de 35 pays, il est récipiendaire de la Bourse Guggenheim, la toute première Commande Azrieli de musique juive, le Prix Barlow de musique orchestrale, le prix italien d'opéra de chambre Premio Fedora et il a reçu la distinction d'œuvre sélectionnée (catégorie « jeunes compositeurs ») à la Tribune internationale des compositeurs à Paris. Les pièces de Brian Current ont été jouées par tous les grands orchestres symphoniques canadiens, et par des douzaines d'orchestres, d'ensembles et de compagnies d'opéra professionnelles à travers le monde. Ses compositions apparaissent sur dix enregistrements commerciaux, dont trois albums consacrés exclusivement à sa musique. L'enregistrement de son opéra *Airline Icarus*, paru sous étiquette Naxos, lui a valu un Prix Juno de la Meilleure composition classique en 2015.

Betty Olivero est une compositrice israélienne contemporaine qui a passé la majeure partie de sa carrière à Florence, en Italie. Elle a remporté le Prix Fromm (États-Unis, 1986), le Prix du premier ministre (Israël, 2001 et 2009), le Prix Rosenblum des arts de la scène (Israël, 2003), le Prix Landau des arts de la scène (Israël, 2004), le Prix ACUM pour l'ensemble de son œuvre (Israël, 2004) et le Prix ACUM pour les réalisations de l'année 2010 (Israël). Alors qu'elle étudiait encore en Israël, Betty Olivero a bénéficié des bourses de l'America-Israel Cultural Foundation. En 2000, elle a reçu le très convoité Prix Koussevitzky. Betty Olivero vit actuellement en Israël, où elle est professeure titulaire de composition au sein du Département de musique de l'Université Bar-Ilan.

Neil W. Levin est un des plus éminents experts et conférenciers de la musique juive, et l'auteur de plus de 300 articles, essais et ouvrages à ce sujet. Il est directeur artistique et rédacteur en chef de la Milken Archive of Jewish Music, créées pour rassembler, préserver et diffuser le large éventail musical qui relève de l'expérience juive américaine, et qui, sous sa direction, a fait paraître plus de 700 enregistrements, y compris 50 CD sous étiquette Naxos. Professeur de musique juive au the Jewish Theological Seminary depuis 1982, Dr Levin est professeur en résidence au YIVO Institute for Jewish Research de New York depuis 2016.

Maestro **Steven Mercurio** est un chef d'orchestre et compositeur de renommée internationale dont la polyvalence musicale trouve sa pleine expression aussi bien dans le monde symphonique qu'opératique. Après cinq ans à titre de directeur musical du Festival de Spoleto et de chef d'orchestre principal de la Compagnie d'opéra de Philadelphie, il est devenu un collaborateur sollicité pour de nombreux enregistrements, arrangements et projets cinématographiques primés. Maestro Mercurio a dirigé plus de 50 opéras présentés en sept langues dans certaines des salles d'opéra les plus prestigieuses du monde. Tout aussi actif dans le domaine de la musique symphonique, il a dirigé des concerts diffusés en direct sur les ondes de RAI et de PBS, et enregistré des disques sous étiquettes Decca et Sony Classical. Compositeur et arrangeur très actif, maestro Mercurio a composé des œuvres interprétées en première par les philharmonies de New York et d'Oslo. Ses arrangements ont été joués par une foule d'artistes, y compris Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Ben Heppner, Bryn Terfel, Secret Garden et Sting. Il est actuellement directeur musical de l'Orchestre symphonique national tchèque.

LE JURY DE MUSIQUE CANADIENNE DES PAM

Barbara Croall est une musicienne de la Première Nation Odawa qui partage son temps entre la composition, l'interprétation et l'enseignement de la musique, offrant certains de ses cours en plein air conformément aux traditions anishinaabées. Elle enseigne aux jeunes autochtones et chante lors de cérémonies traditionnelles. Diplômée de la Hochschule für Musik de Munich et de l'Université de Toronto, elle a également étudié la composition et la théorie musicale aux côtés du Dr Samuel Dolin, de Sasha Rapaport et d'Arthur Levine, ainsi que de Sir Peter Maxwell-Davies, Robert Saxton et Helmut Lachenmann. Outre ses compositions pour flûtes et voix traditionnelles des Premières nations réalisées dans le respect de la tradition anishinaabée, ses musiques pour solistes, ensembles de chambre, orchestres, films, pièces de théâtre, spectacles de danse et représentations pluridisciplinaires ont été diffusées dans plus de douze pays.

Dr. Mary Ingraham est historienne de la musique et doyenne de la Faculté des beaux-arts de l'Université de Lethbridge. Avant sa nomination actuelle, elle a occupé les postes de directrice du Sound Studies Institute de l'Université de l'Alberta, de professeure de musicologie au Département de musique de l'Université de l'Alberta, et de directrice des partenariats UAlberta avec l'Aboriginal Multi-Media Society of Alberta ainsi que le Cultures of Sound Network (qui comprend Smithsonian Folkways Records, le Musée canadien de l'histoire et l'Université Memorial de Terre-Neuve). Les intérêts professionnels de Mary sont pour la plupart liés à la culture au Canada. Son travail englobe des questions historiques et contemporaines, critiques et pédagogiques, et a donné lieu à des collaborations avec les communautés autochtones de la Colombie-Britannique et de l'Alberta dans le cadre de projets de création et d'archivage numérique. Ses recherches ont paru dans de nombreuses publications, ainsi qu'aux presses d'Ashgate, de Routledge, de l'Université d'Oxford, de l'Université de l'Alberta et de l'Université du Michigan. Ayant présenté ses recherches à travers l'Amérique du Nord et le monde, elle est l'auteur de nombreuses ressources en ligne permettant l'exploration de la culture au Canada, y compris « Resounding Culture: Recontextualizing resources for histories of music in Canada », et a fréquemment collaboré avec l'Aboriginal Multi-Media Society of Alberta dans le cadre du projet « Digitizing the Ancestors » (« Numériser les ancêtres »).

David Pay est le fondateur et directeur artistique de *Music on Main*, à Vancouver. Depuis 2006, il s'est taillé une réputation internationale comme étant un des plus audacieux programmeurs dans les domaines de la musique classique et contemporaine. Il s'intéresse à la manière dont des musiques appartenant à différents genres et différentes époques peuvent s'éclairer mutuellement et ainsi créer de nouveaux modes d'interaction entre le public et les musiciens. Les concerts qu'il a présentés ont fait l'objet d'éloges pour avoir proposé « un programme qui englobe toute l'étendue de l'expérience humaine. » (*Huffington Post*). David a été artiste invité et directeur associé au Centre Banff et a fait partie du corps professoral de l'Université Capilano. Il est fréquemment invité à prononcer des conférences à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, et a occupé la fonction de producteur artistique du gala d'ouverture 2015 de Classical:NEXT, la plus importante vitrine mondiale dans le domaine de la musique classique. En 2017, il a tenu le poste de directeur artistique des Journées mondiales de la musique contemporaine de la SIMC, le plus ambitieux festival consacré aux nouvelles musiques jamais tenu au Canada.

La compositrice **Ana Sokolović** s'est distinguée tant au Canada qu'à l'échelle internationale, en vertu d'une musique qui marie des rythmes balkaniques à une foule d'influences et de disciplines artistiques. Sa musique a su conquérir un public de plus en plus vaste, les invitant à découvrir un riche univers imaginaire. Le succès de Sokolović s'est concrétisé par de nombreuses collaborations avec des orchestres canadiens, des musiciens de premier plan et plusieurs ensembles de musique de chambre québécois. Son répertoire très varié, qui lui a valu de nombreux prix, comprend plusieurs opéras, y compris *Svadba*, qui « semble inventer une phonétique universelle du cœur humain » (*Le Monde*) et *The Midnight Court*, qui a été monté au Royal Opera House de Covent Garden. En plus de ses activités de compositrice, Ana Sokolović enseigne la composition à l'Université de Montréal.

Décrit comme un « visionnaire de la nouvelle musique » (Centre national des arts), le compositeur **Andrew Staniland** s'est imposé comme une des voix les plus importantes et novatrices de la scène musicale canadienne. Interprétée et diffusée partout dans le monde, sa musique a été définie comme « à la fois somptueuse et terrifiante » par Alex Ross du *New Yorker Magazine*. Staniland a été nommé trois fois aux Prix Juno, et a remporté le Terra Nova Young Innovators Award en 2016, le Grand Prix national du concours ÉVOLUTION (présenté en 2009 par CBC Radio 2/Espace Musique et le Banff Centre), et il a été en 2004 le récipiendaire du Prix Karen-Keiser de musique canadienne. Figurant parmi les compositeurs les plus importants de sa génération, Andrew Staniland a été reconnu par élection à la Cohorte initiale du Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science de la Société royale du Canada. Il a œuvré en tant que compositeur associé à l'Orchestre symphonique de Toronto (2006-2009) et à l'Orchestre du Centre national des arts (2002-2004), en plus d'effectuer une résidence au Centre de création musicale Iannis Xenakis (Paris, 2005). Il est aujourd'hui professeur à l'Université Memorial de Terre-Neuve à Saint-Jean.

L'ÉQUIPE DES PAM 2020

LE CONSEIL CONSULTATIF

Ana Sokolović – présidente
Sharon Azrieli, D.Mus C.Q.
Boris Brott, OC, GOQ, O.Ont
Peter Herrndorf CC, O.Ont
Sylvia L'Écuyer CM
Barbara Seal CM
David Sela

POUR LES PRIX AZRIELI DE MUSIQUE

Jason van Eyk
Responsable, Initiatives musicales Azrieli

Sharon Landsman
Avocate générale

Abby Robins
Directrice des communications

Alex Grunwald
Responsable des communications et
stratégies numériques

Catherine Quintal
Assistante aux communications numériques

PARTENAIRES DE PRODUCTION DES PAM

8VA Music Consultancy
Publicité et relations avec les médias

ProdCan Inc. / Medici TV
Production diffusion en continu

Riddle Films
Portraits vidéo des lauréats

Shira Gilbert PR
Publicités en français et relation
avec les médias

SOUNDLAB New Music Podcasts
Portraits balados des lauréats

Eclipse Productions
Production des événements de sensibilisation

Haryco Design
Conception graphique et stratégie de marque

In Memoriam

JOSEPH ROULEAU

Un message de Sharon Azrieli D.Mus C.Q.,
au nom de la Fondation Azrieli:

C'est avec une profonde affection que nous commémorons la vie du remarquable interprète, visionnaire et philanthrope qu'était Joseph Rouleau, C.C., G.O.Q., A.L.

Joseph était pour moi une immense source d'inspiration, comme pour d'innombrables chanteurs canadiens. Il n'était pas avare de son temps, de son énergie et de ses conseils, notamment dans le rôle qu'il jouait au sein d'organismes culturels importants comme les Jeunesses Musicales Canada et le Concours musical international de Montréal, entre autres.

À l'occasion de ce concert, nous tenons à souligner le rôle clé de Joseph dans la création et le lancement des Prix Azrieli de musique, à titre de premier président de notre conseil consultatif. Cela nous donne l'occasion de témoigner de toutes les qualités – charme, esprit de collaboration, engagement, intelligence, sollicitude, chaleur – qui nous le rendaient si cher.

Joseph était réellement une force de la nature. Bien que j'aie encore du mal à concevoir un monde sans lui, je suis reconnaissante pour tout ce qu'il a fait et je tiens à dédier cette célébration de la musique à sa mémoire.

REMERCIEMENTS

Les Prix Azrieli de Musique tiennent à remercier :

LE NOUVEL ENSEMBLE MODERNE

pour cet excellent partenariat

Lorraine Vaillancourt
Fondatrice et directrice
musicale

Alain Beauchesne
Codirecteur général

Normand Forget
Directeur artistique

Simon Chioini
Responsable de la
production

Valérie Bazinet
Codirectrice générale

Léa Houtteville
Responsable des
communications et
stratégies numériques

Le Nouvel Ensemble Moderne transmet son savoir, partage sa passion et encourage la jeune création depuis plus de 30 ans, au Québec, au Canada et à l'international.

L'équipe entière tient à remercier chaleureusement les donateurs qui sont sensibles à la mission du NEM, ainsi que ses partenaires : la Faculté de musique de l'Université de Montréal, le Conseil des arts de Montréal, le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada.

PRODCAN INC.

Didier Bensa, Kim Savoie-Thibault et l'équipe de **ProdCan Inc.** de nous donner fière allure à l'écran

Robert Markow pour son soutien continu à la préparation des notes du programme

Dominique Denis pour sa traduction experte

Pour avoir créé et organisé les événements de sensibilisation des PAM, nous remercions:

McCORD MUSEUM
Maria-Luisa Romano

SYNAGOGUE ESPAGNOLE ET PORTUGAISE
Ronald Gehr et **Françoise Babulot**

KLEZKANADA
Sebastian Schulman

MUSEMUSIQ'
Mario Paquet

UC BERKELEY
Francesco Spagnolo

ECLIPSE PRODUCTIONS
Neil Oakshott et **Anna Romatowska**

8VA MUSIC CONSULTANCY

Patricia Price, Matthew Herman and **Julianne Zahl** avec l'aide spéciale de **Shira Gilbert PR** pour s'être occupés de nos relations publiques avec tant de chaleur et de simplicité

RIDDLE FILMS

Liam Romalis et **Jason Charters** pour leur créativité, leur talent et leur camaraderie

SOUNDLAB

Paul Steenhuisen pour avoir si bien donné vie aux récits de nos lauréats

GOWLINGS WLG

Susan Abramovitch pour ses excellents conseils

CANADIAN MUSIC CENTRE

Claire Marchand pour ses suggestions enthousiastes

HARYCO BRANDING & DESIGN

Sylvie Racicot et son équipe pour leur excellent travail

WWW.AZRIELIFOUNDATION.ORG
MUSIC@AZRIELIFOUNDATION.ORG