

Critique « Génération2020 »

Normand Babin, Neomemoire, 4 mai 2021

<https://neomemoire.com/2021/05/04/generation-2020/>

NEOMEMOIRE

04/05/2021 / par NORMAND BABIN

Génération 2020

English follows

Tournée Génération 2020

8 mai 2021 : E27 musiques nouvelles – Québec – – – – Billets **ICI**

14 mai 2021 : Turning Point Ensemble – Vancouver – – – – Billets **ICI**

28 mai 2021 : NUMUS – Kitchener-Waterloo – – – – Billets **ICI**

Le public du Centre national des Arts (Ottawa) et du New Music Concerts (Toronto) est invité à se joindre à une de ces webdiffusions

Ensemble contemporain de Montréal, direction Véronique Lacroix

Le concours de composition Génération, initié par l'Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) et sa directrice artistique Véronique Lacroix offre à tous les deux ans l'incroyable opportunité à quatre compositeurs-trices de travailler et perfectionner une pièce que l'ECM+ interprétera. La tournée qui suit est encore plus intéressante. À travers le Canada, les compositeurs voyagent avec l'ECM+ et ont la chance d'entendre leur musique performée brillamment et à plusieurs reprises dans différentes acoustiques et devant différents publics. L'édition 2020 du concours n'allait malheureusement pas être comme les précédentes. En fait il n'y aura eu qu'un seul concert devant public, à Orford. L'ECM+ a donc réalisé en studio une vidéo du concert qui sera diffusée au cours du mois de mai par certains des organismes qui allaient présenter le concert à travers le Canada. Une webdiffusion payante qui nous permet quand même d'avoir une excellente idée de ce dont l'avenir de la musique sera fait. En contexte pandémique, la webdiffusion de la tournée Génération 2020 revêt un caractère particulier, voire essentiel. Essentiel à la vie musicale, à la survie des organismes qui la promeuvent, aux compositeurs-trices qui ont besoin d'être entendus-es et aux musiciens-nes qui s'impliquent sans compter dans ce projet. Dans ce concert essentiel vous entendrez donc, dans l'ordre, tout ceci :

Matthew Ricketts : *Anaphora*

Matthew Ricketts est probablement, des quatre compositeurs de Génération 2020, le plus expérimenté. En 2018, l'orchestre symphonique de Montréal lui a commandé un opéra, *Chaakapesh: The Trickster's Quest*, qui a été joué partout au Québec et qui a grandement contribué à sa renommée. Son style d'écriture est assez accessible, chatoyant et flamboyant à la fois, il saura plaire aux institutions musicales. *Anaphora* est entièrement basé sur un poème du même titre d'Elizabeth Bishop. Matthew Ricketts reproduit avec minutie la musique des mots de la poète et les sons qui y sont décrits et redéfinit au passage le poème musical. Cette pastorale donne la place principale aux flûtes qui font et refont les oiseaux, tandis que les autres instruments tapissent la pièce d'un bruissement qui évoque les bruits de la forêt. La prise de son amplifie malencontreusement trop les flûtes et l'auditeur n'entends pas les subtilités de l'orchestration. À réentendre en concert.

Gabriel Dufour-Laperrière : *Nimrod à tâtons*

Dans un registre totalement différent, Gabriel Dufour-Laperrière réfléchit au langage musical qui, aussi communicatif qu'il soit, demeure compréhensible surtout pour celle ou celui qui l'écrit. On en veut pour preuve que toutes les interprétations du discours musical, tant chez les musiciens que chez les auditeurs, diffèrent d'un individu à l'autre. Se basant sur le mythe de Nimrod, qui justement était condamné à parler un langage que lui seul comprenait, Gabriel Dufour-Laperrière imagine en sons cette langue inconnue. Cette nouvelle forme de « sprechgesang » fonctionne à merveille. On a l'impression de vraiment saisir le drame que vit Nimrod. La musique mystérieuse et toujours intrigante captive notre attention. Les (uni)sons se promènent impeccablement d'un instrument à l'autre, parfois les instruments s'unissent dans une homorythmie et on croirait véritablement entendre Nimrod parler. Les recherches de ce compositeur sont très intéressantes, il réussit à créer un univers sonore propre à lui et l'auditeur, au-delà de la compréhension (ou non) des concepts de musique cinétique, pourra se laisser emporter par le souffle innovant de cette musique, la beauté de l'orchestration et la richesse de sa proposition.

Bekah Simms : *From Void*

Trempant résolument dans la musique expérimentale, Bekah Simms tente dans *From Void* de mettre en musique la « propension humaine et technologique de 'faillir à la tâche' » de la reproduction de matériaux sonores. La compositrice utilise à fond la virtuosité des musiciens, les forçant à créer des sons inhabituels avec leurs instruments. À mesure que la pièce évolue, les sons se font de plus en plus forts et clairs, redevenant de plus en plus les sons propres aux différents instruments. Quelques explosions sonores plus loin, notamment au cor français, et après quelques passages vaguement stravinskiens : la fin, punchée à sa façon, est très réussie. Avec un parcours (une structure) aussi clair, la musique de Bekah Simms touche par sa vulnérabilité et sa force tout à la fois.

Stefan Maier : *Grain, Vapor, Ray*

À la fois compositeur, artiste du son et performeur, Stefan Maier explore les différentes façons de concevoir et de percevoir le son. Dans *Grain, Vapor, Ray*, il reproduit et interprète les sons du paysage industriel canadien. Il imagine l'effet sur les corps humains et non humains des dévastations que sont les grands gâchis environnementaux. Pour ce faire il demande aux musiciens-nes de se dépasser en explorant de nouvelles techniques, de nouvelles façons de jouer leur instrument. Les cordistes utiliseront les pales de petits ventilateurs en marche pour produire un son qui imite celui des machines ou des génératrices. Si la pièce donne lieu à certains inconforts auditifs — certains cillements agresseront l'oreille — elle le fait dans un but de conscientisation environnementale. Le travail de Stefan Maier est donc d'une certaine façon, militant et social. Dans une structure aléatoire, la musique vient par vagues et se dilue en catimini.

Comme à chaque année, le travail colossal de l'ECM+ et de Véronique Lacroix est à souligner. L'ensemble arrive à nous faire croire à chacune de ces musiques, arrive à faire ressortir le mieux des artistes qui la composent. Génération 2020 offre cette année quatre propositions fort différentes et comme il s'agit d'un concours, les auditeurs qui se procureront un billet auront donc droit de vote et, fait important, des professionnels de la musique de partout au pays votent également. La tournée n'aura pas eu lieu, mais en même temps, espérons que ces webdiffusions donneront la chance d'être entendu par le plus grand nombre.

Ensemble contemporain de Montréal, direction Véronique Lacroix – photo : Maxime Boisvert

Génération 2020 Tour

May 6, 2021 : National Arts Center – Ottawa

May 8, 2021 : E27 musiques nouvelles – Québec – – – – Tickets **HERE**

May 14, 2021 : Turning Point Ensemble – Vancouver – – – – Tickets **HERE**

May 28, 2012 : NUMUS – Kitchener-Waterloo – – – – Tickets **HERE**

The audience of the National Arts Center (Ottawa) and New Music Concerts (Toronto) is invited to join one of those webcasts

Ensemble contemporain de Montréal, direction Véronique Lacroix

Every second year, the composition competition Génération, initiated by the Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) and their artistic director Véronique Lacroix offers the incredible opportunity to four composers to work and improve a piece that the ECM+ will play in public. The tour that follows this work session is even more interesting. The composers travel through Canada with the ensemble and have the chance to hear their music played for diverse audiences in diverse acoustics. The 2020 edition of the competition was unfortunately not going to be as any other. In fact, there was only one concert performed for an audience, in Orford, Québec. ECM+ produced instead a video of the concert which will be webcast in May by some of the presenters who were supposed to produce the concert in Canada. These webcasts will be available with the purchase of a ticket. It gives us a pretty good idea of what the future of music will look like. In the context of the pandemic, these webcasts of the Génération 2020 tour has a singularity that makes it essential. Essential to the life of new music, to the survival of the institutions who promote this music, to the composers who need to be heard and to the musicians who give so much in preparing this project. So, within this essential concert, you will hear all this:

Matthew Ricketts : *Anaphora*

Matthew Ricketts probably is, from all four composers of this year edition of *Génération*, the most experimented one. In 2018, the Montreal symphonic orchestra commissioned him an opera, *Chaakapesh: The Trickster's Quest*, which was played on tour in Québec and contributed greatly to his fame. His style is quite accessible, shimmering and flamboyant, his music will seduce many musical institutions. *Anaphora* is based on the same titled poem by Elizabeth Bishop. Matthew Ricketts reproduces meticulously the music in the words of the poet and the sounds described in the poetry. This pastorale gives much space to the flutes who do and redo the birds, as the other instruments recall the rustling of the forest. Unfortunately, the sound recording amplifies too much the flutes and the listener will lose the subtleties of the orchestration. To be heard anew in a concert hall.

Gabriel Dufour-Laperrière : *Nimrod à tâtons*

In a totally different world, Gabriel Dufour-Laperrière reflects about the musical language which, as communicative as it can be, still is understandable mostly by the composer who wrote it. Just consider all those interpretations of music both from musicians and listeners, it differs wildly from one individual to the other. Based on the myth of Nimrod, who was forced to speak a language known only by himself, Gabriel Dufour-Laperrière transforms into sounds this language. This new iteration of 'sprechgesang' works perfectly. We really feel we understand how dramatic Nimrod's life is. This mysterious and always intriguing music keeps our attention. The unison travels flawlessly from one instrument to the other, at a certain point the instruments join in a homorhythmic mode and we truly can hear Nimrod speaking. The researches of the composer are extremely interesting, he succeeds to create his own musical universe and the listener, beyond the understanding or not of the concept of kinetic music, can be carried away by the innovative impetus of this music, the beauty of the orchestration and by the richness of this proposition.

Bekah Simms : *From Void*

Totally into experimental music, Bekah Simms tries, and succeeds, with *From Void* to put into music the “human and technological fallibility to ‘fail’ in replicating accurately this material”. The composer uses wildly the virtuosity of the musicians forcing them to create unusual sounds with their instruments. As the piece evolves, the sounds get louder and clearer, becoming more and more the usual sounds of the instruments. A few sound explosions later, notably on French horn, and after some passages vaguely Stravinskian: the ending, punchy in its own way, is very successful. With such a clear structure, the music of Bekah Simms is moving through its vulnerability and its strength altogether.

Stefan Maier : *Grain, Vapor, Ray*

Both composer, sound artist and performer, Stefan Maier explores diverse ways of conceiving and perceiving the sound. In *Grain, Vapor, Ray*, he reproduces and interprets the sounds of the industrial landscape of Canada. He imagines the effects on human and non-human bodies of the devastation of the largest environmental mess. To do so, he asks the musicians to surpass themselves with the exploration of new techniques, new ways of playing their instrument. The cords will use the blades of a small fans to produce a sound imitating machines or generators. If the music is sometimes uncomfortable to the ears – some high pitch sounds might hurt some peoples—it is because the music wants the audience to be more conscious of the environmental disaster. The work of Stefan Maier is in a certain way activist and social. Through a haphazard structure the music flows like waves and ends on the sly.

As for every iteration of *Génération*, the immense work of the musicians of ECM+ and Véronique Lacroix must be celebrated. The ensemble succeeds to make us believe in each music offered, and always shows the best of the artists who wrote it. *Génération 2020* offers four very different proposals and because it is a competition, the listeners who will buy a ticket will have the right to vote as some music professionals from all around Canada will also vote. The tour may not happen but hopefully, these webcasts will bring more listeners than ever.