

Journal: Ottawa Citizen

Auteur: Natasha Gauthier, Ottawa

Date: 26 juillet 2015

<http://ottawacitizen.com/entertainment/local-reviews/music-review-chamberfests-first-multimedia-theatrical-happening>

Concert: *Illusions* (26 juillet 2015, Ottawa Chamberfest, Auditorium De La Salle, Ottawa)

Music review: Chamberfest's first multimedia theatrical 'happening'

NATASHA GAUTHIER

[More from Natasha Gauthier \(HTTP://OTTAWACITIZEN.COM/AUTHOR/NATASHA-GAUTHIER\)](http://ottawacitizen.com/author/natasha-gauthier)

Published on: July 26, 2015 | Last Updated: July 31, 2015 5:54 PM EDT

ECM+ *Illusions* JAMES WHITTALL

Illusions

At the Ecole secondaire publique De La Salle

Reviewed Sunday evening

The first of three multimedia theatrical “happenings” at Chamberfest took place Sunday night with a joint production by the Gryphon Trio and the Ensemble Contemporain de Montréal (ECM+), *Illusions*. The program, which has already been performed in Toronto and Montreal, featured three new works by emerging Montreal-based composers, interspersed with the three movements of Charles Ives' Piano Trio.

Simon Martin's *Musique d'art pour orchestre de chambre* unfolds at a glacial pace, a hypnotic exercise in microtones and the birth and decay of sound. Ultimately, it suffers from being a little too experimental for the sake of experiment, and comes across as self-indulgent. ECM's founding conductor Véronique Lacroix applied her usual understated, efficient style on the podium. She epitomizes rigour without rigidity.

At the other end of the spectrum was Gabriel Dharmoo's *Wanmansho* (a play on "one man show"). Dharmoo's style has been called "neo-exotic", and he borrows freely from a variety of South Asian and other non-Western influences. In this eccentric farce, baritone Vincent Ranallo, dressed in a Bollywood-meets-punk outfit, portrays a tribal storyteller. He sings the tale of one of his civilization's "myths" using an invented language of bird trills, Tarzan yodels and other trippy, cartoonish effects. Ranallo is fearlessly ridiculous, and has an admirable falsetto register to boot. Although far from profound, *Wanmansho* is refreshingly unconventional and, unlike so much contemporary music, does not take itself at all seriously.

Nicole Lizée's *Wunderkammer* ended the evening. The National Brass Project performed her funky *How to Fake your Own Death* on Thursday, and this piece was another example of her skills as a musical magpie, stealing the best, shiniest bits from this genre and that, and mixing them into memorable, dynamic and irresistibly exciting soundscapes.

The Ives Trio trips wildly from barn dance to beer hall to concert salon, and the Gryphons negotiated its shifts of mood with bravura, humour and their usual warm, noble sound.

Billed as a "multimedia odyssey", *Illusions* featured scrim projections by video designers Corinne Merrell and Kara Blake. The carnival midway-inspired visuals were overly literal, simplistic and repetitive, and distracted from the music more than they enhanced it.

Prior to the main event, percussionist Jesse Stewart — stepping in for Dutch cellist Ernst Reijseger — performed an elaborate improvised prelude. This was followed by the world première of Ottawa composer Kelly-Marie Murphy's latest chamber piece, *To hold back chaos, I transformed fire and cloud*. Written for the Gryphon Trio, augmented by clarinetist James Campbell and flutist Leslie Newman, it's atmospheric but unoriginal, bogged down by unremarkable thematic material and its own earnestness.

Web-magazine: Wolfgang's Tonic

Auteur: Colin Eatock, Ottawa

Date: 25 mai 2015

<http://www.wolfgangstonic.com/illusions-an-astonishing-high-art-experience/>

Concert: *Illusions* (22 mai 2015, 21C Music Festival, Koerner Hall, Toronto)

ILLUSIONS AN ASTONISHING HIGH-ART EXPERIENCE

Reviews

May 25, 2015 402

By Colin Eatock

Vincent Ranallo, baritone; Gryphon Trio; Ensemble contemporain de Montréal; Véronique Lacroix, conductor

21C Music Festival Koerner Hall, Toronto; Friday 22 May 2015

Multimedia concerts are a growing trend in the classical music world. Often, such performances make use of projected visual images, giving the audience something to look at while the music is played.

Sometimes the marriage of music and visuals results in a merely pleasant entertainment. Ideally, multimedia generates something greater than the sum of its parts – something that makes the audience see, hear, and understand things in a profoundly different way than it would if it experienced each element separately.

That is what *Illusions*, a co-creation of Toronto's Gryphon Trio and Ensemble contemporain de Montréal, does.

This is an astonishing piece – or, more precisely, an astonishing collection of pieces, as it combines Charles Ives' Piano Trio of 1911 with three new works by Quebec composers Simon Martin, Gabriel Dharmoo, and Nicole Lizée.

The performers of *Illusions* were the Gryphons, the 13-piece Ensemble contemporain de Montréal (led by Véronique Lacroix), and also baritone Vincent Ranallo. Behind them on the stage was an impressively large projection screen, hung for the projected images of filmmakers Kara Blake and Corinne Merrell.

Wolfgang's Tonic - *Illusions* (suite)

Imaginatively, the new compositions were interleaved with the three movements of the Ives Trio, creating a dialogue between the New England maverick and the young Quebeckers. In the Ives movements, the Gryphon Trio breathed energy and even elegance into what can be very "notey" music.

As *Illusions* progressed, the visual aspect of the show gradually emerged. At first, the audience was treated to cryptically static images of the moon, light-bulbs, and other circular objects.

The first newly written piece, Martin's *Musique d'art pour orchestre de chambre II*, was also cryptically static. It consisted almost entirely of dense chords, played in long, slow crescendos and diminuendos, like an orchestration of an electroacoustic composition. It was a well-crafted piece: skilfully controlled by Lacroix and Ensemble contemporain de Montréal. As it gradually became more eventful, it also became more interesting.

Dharmoo's *Wanmansho* was, I believe, the most successful of the new compositions. The title is a play on the phrase "one man show," and the piece almost defies description: try to imagine Dr. Who performing Schoenberg's *Pierrot Lunaire* with a kabuki ensemble. Dressed in a goofy red jacket, Ranallo leapt on stage, singing (also grunting and squeaking) in an unintelligible language, his vaudevillian antics bringing the piece to life. And there was also plenty of grunting and squeaking from Ensemble contemporain de Montréal, as they played their way through Dharmoo's colourful, percussive, wacky score.

Meanwhile, on the big screen, the visual images gradually acquired a clear theme: scenes of old-fashioned carousels and other circus rides. The projections were well suited to Lizée's carnivalesque *Wunderkammer*, played by ECM+ and the Gryphon Trio together.

Lizée has brought a rich harmonic vocabulary to *Wunderkammer*, transforming her small orchestra into a bright, gaudy calliope. The piece could be broadly described as minimalist, for its steady textures and motoric repetition. Unfortunately, like some other minimalist works, its impact is hobbled by longueurs. As the minutes passed, I came to feel "trapped" by the music – as though I were on carnival ride that was fun for a while, until I just wanted to get off.

Illusions is a high-art experience, rich in content, meticulously constructed, and sophisticated in its multi-faceted unfolding. Refreshingly, the solemn angst that dominates much contemporary music is largely absent. Rather, *Illusions* is joyful and almost sentimental at times, invoking a nostalgia for carefree pleasures.

ABOUT THE AUTHOR

Colin Eatock

Colin Eatock is a composer, journalist, and lecturer who lives in Toronto, Canada. He has written for the *Globe and Mail*, *New York Times*, and *BBC Music*.

Web-magazine: Musical Toronto

Auteur: Arthur Kaptainis, Toronto

Date: 24 mai 2015

<http://www.musicaltoronto.org/2015/05/24/scrutiny-21c-music-festival-gryphon-trio-and-the-ensemble-contemporain-de-montreal-late-review/>

Concert: *Illusions* (22 mai 2015, 21C Music Festival, Koerner Hall, Toronto)

MUSICAL TORONTO

If You Think *Classical Music* is Dead, You're Dead Wrong!

ABOUT COLUMNS WHO'S WHO CRITIC'S PICKS VIDEOS

Search

SCRUTINY | 21C Music Festival: Gryphon Trio and the Ensemble Contemporain de Montréal (Late Review)

By Arthur Kaptainis on May 24, 2015

Gryphon Trio Photo: John Beebe

21C Music Festival with Gryphon Trio and the Ensemble contemporain de Montréal at Koerner Hall, Friday, May 22.

Pastiche is a pejorative word in music circles. It could nevertheless be applied with some enthusiasm to *Illusions*, the patchwork of 75 minutes presented by the Gryphon Trio and the Ensemble contemporain de Montréal Friday night in Koerner Hall as part of the 21st Century Music Festival.

Musical Toronto - *Illusions* (suite)

Given its premiere last month in Montreal, this show intersperses the three movements of Charles Ives's Piano Trio of 1911 with three new pieces. Binding the elements from behind is a black-and-white video that places much stress on rotating imagery (gears, Ferris wheels) and retro scenes from the amusement park.

Eight names were listed in the program under "artistic team" (including Gryphon cellist Roman Borys) so I shall refrain from crediting anyone in particular for the overall look. I might also fail to explain why the whole loopy business was both listenable and watchable. It helped that the Trio is one of Ives's more approachable works and that the Gryphons managed to undo some of its density.

As for the contemporary pieces, these managed to speak their respective avant-garde dialects with some freshness. Simon Martin invested the microtonal layers of *Musique d'art pour orchestre de chambre II* with subtle tension and Gabriel Dharmoo's *Wanmansho* was too inventive not to like. Baritone Vincent Ranallo, sporting a funky Indian jacket, whooped his way confidently through various rituals about which we could know nothing. Orchestral effects included a round of flamenco clapping.

Last and longest was *Wunderkammer* by the well-known eclecticist Nicole Lizée. While the program notes promised 20th-century allusions of all sorts, this potpourri (including participation by the Gryphons) seemed substantially original. Vibrant rhythms and clear textures kept interest alive. Like her colleagues, Lizée did not overwhelm us with percussion. A 21st-century reaction to a 20th-century bad habit? I would love to think so.

Quite central to the good vibrations was ECM artistic director Véronique Lacroix, a conductor of sure instincts and tensile podium style who managed to get the most out of her 13 Montreal musicians.

If *Illusions* seemed a little long I am inclined to blame in part the first half of the concert, which included a Royal Conservatory of Music commission from jazz guitarist Michael Occhipinti. The only remotely interesting elements of this rambling jam session were the recorded cries of a Sicilian donkey-cart driver. Much more appealing were three quixotic pieces by Don Byron as played by the Gryphon Trio and the composer, a clarinetist with a strikingly vocal style.

#MUSICALTORONTO

Want more updates on Toronto-centric classical music news and review before anyone else finds out? Get our exclusive newsletter [here](#) and follow us on [Facebook](#) for all the latest.

About

Latest Posts

Arthur Kaptainis

Arthur Kaptainis is one of Canada's most established music critics and writes for the Montreal Gazette and the National Post.

Blogue: Cette ville étrange

Auteur: Marie-Pierre Brassset, Montréal

Date: 19 mai 2015

<http://www.cettevilleetrange.org/illusions-a-lecm-la-febrilite-dune-ambiance-de-fete/>

Concert: *Illusions* (30 avril 2015, Salle Pierre-Mercure, Montréal)

ILLUSIONS – une création multimédia de l'ECM+ et du Trio Gryphon »

Illusions à l'ECM+ : La fébrilité d'une ambiance de fête

© photo : James Whittall

Le 30 avril 2015 se tenait à la Salle Pierre-Mercure le concert *Illusions*, présenté par l'Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) sous la direction de Véronique Lacroix. Il y avait foule en ce jeudi soir qui comprenait un lancement de revue, des créations mondiales, un ensemble invité, un écran géant et un encan-bénéfice. Quelle joie de ressentir la fébrilité d'une ambiance de fête à un concert de musiques contemporaines! *Fête foraine*? Peut-être d'une certaine façon et il y avait aussi quelque chose du cirque, dans la forme du concert, car les « numéros » s'enchaînaient dans un rythme soutenu et les propositions étaient aussi riches que variées.

Le Trio Gryphon a admirablement bien interprété le *Piano Trio* de Charles Ives, et le fait qu'on l'ait présenté en pièces détachées entre les trois créations ne l'a pas fait souffrir d'un iota. Justesse des tracés mélodiques, vigueur harmonique, humour et présence : les musiciens étaient parfaitement engagés dans cette musique chargée d'images, de références, de citations et de connotations.

Après le premier mouvement du trio de Charles Ives suivait *Musique d'art pour orchestre de chambre II* de Simon Martin. Cette musique viscérale et assumée, dont les couleurs sont teintées par une lente transformation de la matière, appelle dès les premiers instants à une expérience sensorielle particulièrement méditative. Un début très doux et subaquatique se sculpte en une montée de l'extrême grave vers l'extrême aigu dans laquelle les tierces justes viennent se placer les unes au-dessus des autres. Puis un balancement grave, engendré par le tamtam marque le début d'une seconde partie également structurée selon une lente montée vers l'aigu. Mais cette fois-ci, ce sont les glissandos qui marquent l'oreille, car ils frottent les uns contre les autres. Ce jeu de superpositions crée une certaine distorsion de la matière fréquentielle, mais tout cela se fait en douceur, de façon naturelle, et il n'est jamais question de sonner « faux » ou « juste ». Cela prouve bien que le système élaboré par le compositeur est porteur. Cette *Musique d'art* est donc un tout cohérent, simple et riche à la fois et donne l'impression qu'elle pourrait se déployer dans un espace temporel beaucoup plus substantiel.

Le second mouvement du Ives donne le ton à la deuxième création de la soirée : ludique, décalé, humoristique. Le baryton Vincent Ranallo entre donc en scène et mène ce spectacle d'un seul homme qui en incarne plusieurs, *Wanmansho*, du compositeur Gabriel Dharmoo. Cette œuvre vocale représente la célébration de rites préparatoires de «Wanmansho», « le plus grand ambassadeur du théâtre chanté de sa culture [...] ainsi que sa remarquable interprétation du mythe de Shreu et Djonr ». De quelle culture s'agit-il? Celle toute fabriquée par l'imagination débordante et débridée de Gabriel Dharmoo! Un folklore imaginaire dans lequel se mélangent dramaturgie, personnages, univers baroque et orientalisme, bref un monde merveilleux et tout à fait original. Une des grandes prouesses de Dharmoo est celle d'arriver à communiquer une histoire qui nous tient captifs même si elle est racontée dans un langage inventé. Il va sans dire que Vincent Ranallo impressionne par son excellente interprétation et son exécution des nombreuses prouesses vocales demandées par le compositeur : falsetto, extrême grave, bruits labiaux, gutturaux, glissandos. Par ailleurs, l'écriture musicale est très bien menée : elle est rythmée, vivante, originale, festive et même parfois inquiétante. On s'amuse à repérer de belles trouvailles timbrales : textures pulsées particulièrement colorées, voix des musiciens de l'ensemble se mêlant à leurs instruments. Le duo Dharmoo-Ranallo est une réussite et les applaudissements chaleureux de la foule l'ont prouvé.

Pour conclure le concert, le Trio Gryphon s'allie avec l'ECM+ pour interpréter la création de Nicole Lizée. Cette compositrice est devenue une figure incontournable de la création musicale canadienne et elle a su, au cours des dernières années, développer un langage très personnel. Pour ce *Wunderkammer*, la griffe de la compositrice est reconnaissable : nous entendons bien du Lizée! Répétition de petits motifs hachurés, pulsations stables, formules d'échos et couleurs orchestrales marquées par la consonance, les textures mouillées de la cymbale, la trompette avec sourdine. Dans cette pièce, la matière musicale est construite en une succession de gestes constamment perturbés. Quoi de mieux pour dérégler cette sorte d'horloge musicale que d'utiliser la référence à une pulsation stable (parfois binaire, parfois ternaire)? C'est ce que Nicole Lizée fait, et le dérèglement rythmique est efficacement mené tout en étant soutenu par une solide orchestration. Les arrêts subits sont très importants pour la forme. La projection vidéographique rendait par contre la tâche plus difficile de les sentir à leur juste valeur. Ici aussi, on repère de belles trouvailles sonores, comme ces coups d'archet sur les guitares amplifiées. De plus, on perçoit très bien les références pop dans le langage mélodico-harmonique choisi, dominé par les consonances.

Les excellents musiciens de l'ECM+ sont d'admirables porteurs de musique. C'est une très bonne nouvelle que ce spectacle soit repris (à Toronto le 22 mai, à Ottawa le 26 juillet). Un tel travail, une telle réunion de talent méritent d'être largement diffusés!

Blogue: Clavier bien tempéré

Auteur: Lucie Renaud, Montréal

Date: 5 mai 2015

<http://lucierenaud.blogspot.ca/2015/05/illusions-magique.html>

Concert: *Illusions* (30 avril 2015, Salle Pierre-Mercure, Montréal)

CLAVIER BIEN TEMPÉRÉ

La musique et l'écriture ont été de tout temps les deux pôles de la vie créatrice de l'auteure. Ce site se veut donc un hommage à la musique (particulièrement classique) et à la littérature, mais aussi au théâtre et aux autres manifestations artistiques.

mardi 5 mai 2015

ILLUSIONS: MAGIQUE

Je m'en voudrais de ne pas revenir brièvement sur le concert *Illusions* proposé par l'ECM+ et le Gryphon Trio jeudi soir dernier, une fête foraine unique en son genre, ludisme et intensité s'y côtoyant avec un naturel étonnant.

Parfaitement exécutées, les quatre pièces proposées - le Trio de Charles Ives et trois créations, dirigées de main de maître par Véronique Lacroix - se faisaient ici écho. Ainsi, le côté presque abstrait du premier mouvement du Ives se voyait prolongé par *Musique d'art pour orchestre de chambre II* de Simon Martin, un jeu audacieux sur l'intervalle (parfaitement juste) de la tierce majeure, véritable tour de force qui laissait l'auditeur pantois. *TSAJ* (This Scherzo is a Joke) devenait prélude à l'évocateur *Wanmansho* de Gabriel Dharmoo, superbement défendu par Vincent Ranallo qui, dans son splendide costume inspiré de ceux des maîtres de piste des temps oubliés, nous a fait voyager dans un imaginaire foisonnant. Le finale du Trio et sa juxtaposition détonante de styles nous permettait ensuite de découvrir le *Wunderkammer* (cabinet de curiosité) de Nicole Lizée et ses tiroirs (parfois secrets) qui s'ouvrent et qui se referment à répétition, autant de clins d'œil se déployant sur une pulsation implacable rappelant certaines pages de Steve Reich.

Si les projections de Kara Blake et Corinne Merrell s'intégraient tout naturellement (même si, à certains moments, cette succession de carrousels et de chaises volantes, Véronique Lacroix se retrouvant malgré elle pivot d'une certaine façon des manèges, étourdissait) à la trame post-moderne du Lizée, on aurait aimé pouvoir écouter sans aucune interférence au moins un des mouvements du Trio de Ives (le deuxième peut-être, particulièrement flamboyant), le tulle de projection créant une distance que l'on aurait voulu voir abolie entre nous et l'impeccable Gryphon Trio.

Chapeau à tous les interprètes! Mélomanes ontariens. réservez votre soirée du 22 mai (Toronto) et du 26 juillet (Ottawa, dans le cadre du Festival de musique de chambre). Vous ne le regretterez pas!

Photo: Jonathan Goulet

Photo: Jonathan Goulet

Publié par Lucie à 12:51   Recommander ce contenu sur Google

Libellés : 21e siècle, musique

Journal: Montreal Gazette

Auteur: Lev Bratishenko, Montréal

Date: 1er mai 2015

<http://montrealgazette.com/entertainment/local-arts/music-sandwich>

Concert: *Illusions* (30 avril 2015, Salle Pierre-Mercure, Montréal)

Review: Illusions satisfying, like a hearty new music sandwich

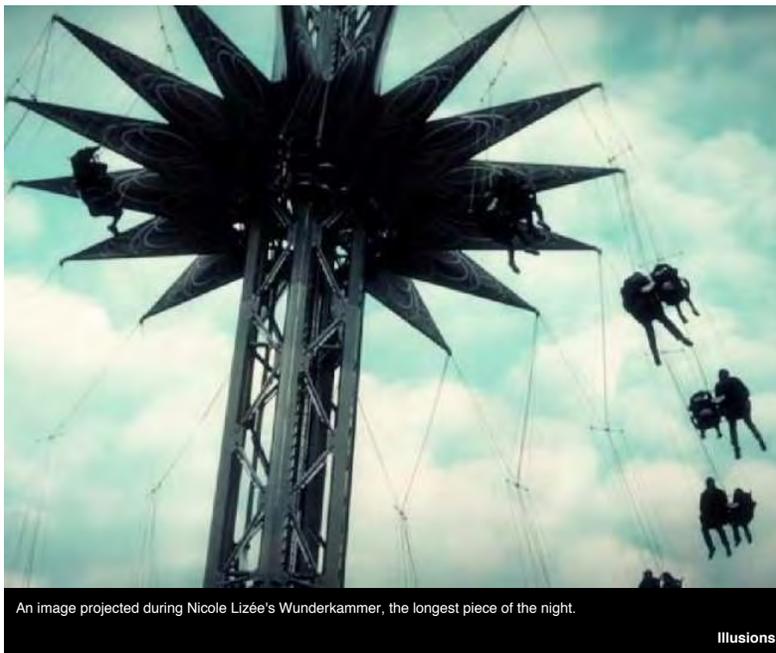
LEV BRATISHENKO, SPECIAL TO
MONTREAL GAZETTE

[More from Lev Bratishenko, Special to Montreal Gazette](#)

([HTTP://MONTREALGAZETTE.COM/AUTHOR/YESLEV](http://montrealgazette.com/author/yeslev))

Published on: May 1, 2015

Last Updated: May 1, 2015 11:44 AM EDT

An image projected during Nicole Lizée's Wunderkammer, the longest piece of the night.

Illusions

The collaborative nature of music-making was unusually obvious at the Ensemble contemporain de Montréal's latest event, *Illusions*. There were a lot of names on the program, which was one of the highest-quality new music events so far this year. It opened in Montreal on Friday before heading to Toronto for the 21C festival in May and the Ottawa International Chamber Music Festival in July.

Three new works premiered in a Charles Ives club sandwich. His Piano Trio of 1911 was the bread, played transparently and rather coolly by the Gryphon Trio. Salle Pierre-Mercure's acoustics had something to do with that. So did the staging. The trio was stage right with the energetic and beaming Véronique Lacroix conducting in the middle, and the rest of the ensemble distributed left and back.

A huge projection screen covered them and pushed the sound way back. Often it emerged from someplace unidentifiable, like a shadow in your peripheral vision. This suited the low, menacing buildup of Simon Martin's *Musique d'art pour orchestre de chambre II*, which layered microtones in an intriguing way. The piano tuner next to me went mental and had to be removed, but I actually enjoyed the light dissonance and suspension, like being lost in time.

The middle movement of the Ives was the best. The most ironic in its folksy quotations, its teasing brought out warmth from the trio. It was followed by an astonishing performance by baritone Vincent Ranallo and the ensemble in Gabriel Dharmoo's *Wanmansho*.

Ranallo grunted, sucked and harrumphed at the orchestra like a patient coming out from anesthesia. The ensemble made some plaintive musical gestures in response but it was the baritone's show.

You could re-create the effect if you gave a chamber orchestra to a jabbering toddler. Ranallo was captivating and the ensemble was lively, though their responses seemed secondary and I wondered what the piece would sound like without them at all.

An elegant and bloodless third Ives movement passed before the night's longest piece, Nicole Lizée's *Wunderkammer*. It began whimsically, a steampunk contraption hissing and puffing over the hills that suggested an overture to Dharmoo's opera. Then it settled into its conceptual theme of a day at the fairground. That's where we remained, listening to cyclical rhythms rubbing against each other like an old merry-go-round gearbox.

Everything was wrapped in projections by Kara Blake, Corinne Merrell and Lizée, which were fairly sophisticated but became relentlessly repetitive. There's artistic power in being forced to hear music through particular images, but when the visuals turned abstract — or turned off — there was a sense of relief at being allowed to just listen, like when *Wunderkammer*'s grinding engine wound down and a single phrase on the piano drifted out.

There are few ensembles experimenting with audio-visual performance like this and we need much more of it, but it's strange that a composer who is also a visual artist, like Lizée, would let the images overwhelm her music.

The concert will be heard but not seen on May 27 at 8 p.m. on Radio-Canada's ICI Musique. For tour details: illusionsecm.ca (<http://illusionsecm.ca>).

lev@yesyesyes.ca (<mailto:lev@yesyesyes.ca>)

[Twitter.com/yeslev](http://twitter.com/yeslev) (<http://twitter.com/yeslev>)

Journal: Le Devoir

Auteur: Christophe Huss, Montréal

Date: 1er mai 2015

<http://www.ledevoir.com/culture/musique/438940/un-spectacle-a-cimenter>

Concert: *Illusions* (30 avril 2015, Salle Pierre-Mercure, Montréal)

LE DEVOIR

LIBRE DE PENSER

Un spectacle à cimenter

1 mai 2015 00h51 | Christophe Huss | Musique

Photo: Pierre Léveillé
Veronique Lacroix

Illusions, odyssée en sons et images

Charles Ives : Trio avec piano (1911). Nicole Lizée : Wunderkammer (création). Gabriel Dharmoo : Wanmansho (création). Simon Martin : Musique d'art II (création). Trio Gryphon, Vincent Ranallo (baryton), ECM +, dir. Veronique Lacroix. Conception du spectacle : Veronique Lacroix et Roman Borys. Vidéo : Kara Blake et Corinne Merrell. Design de projections : Jacques Collin. Éclairages : Claude Accolas. Mise en espace : Marie-Josée Chartier. Salle Pierre-Mercure, jeudi 30 avril 2015.

Illusions, présenté également le 22 mai à Toronto et le 26 juillet à Ottawa, poursuit l'exploration

multidisciplinaire dans laquelle s'est très judicieusement engagé l'Ensemble contemporain de Montréal de Veronique Lacroix.

Non seulement cet ensemble se démarque ainsi et affirme une identité claire, mais en plus il donne, si je puis dire, l'impression d'avancer d'un projet à l'autre. À ce stade et avec cette antériorité, l'association images et musique n'est plus *a priori* un prétexte facile ou un gadget, c'est un vrai sujet d'exploration, pas toujours réussi, mais qui sème au passage quelques spectacles marquants. Rappelons *Les aventures de Madame Merveille*, avec projections de bandes dessinées. Ce n'est pas que l'on se souvienne précisément de l'oeuvre musicale d'André Ristic. Mais il s'est passé quelque chose dans l'alliance entre image et son.

S'il en va de même, dans *Illusions*, avec *Wunderkammer* (cabinet de curiosités) de Nicole Lizée est-ce pour la musique ou parce que celle-ci est habillée des images animées qui nous font retomber dans l'enfance heureuse des fêtes foraines ? L'oeuvre revendique un lien avec l'esprit et des bribes de lettre du *Trio* de Charles Ives. Logique pièce conclusive, elle associe d'ailleurs étroitement le Trio Gryphon et l'ECM +. Il y a du métier et quelques sons un peu trop amplifiés. Mais rien ne nous dit que la vidéo est constitutive de l'oeuvre. Qu'en resterait-il à nu ? Probablement bien des longueurs.

En fait de *Wunderkammer*, c'est le spectacle qui mériterait ce titre. Spectacle étrange d'ailleurs, qui ne parvient pas à s'agréger. Le *Trio* de Charles Ives, habillé de projections statiques, surtout présentes au second mouvement, à travers le thème visuel de la roue, est éclaté en trois : la pièce de Simon Martin s'intercale après le 1er mouvement, celle de Gabriel Dharmoo après le second. Il faudrait enchaîner les curiosités, ne pas chercher les applaudissements à la fin de chaque prestation orchestrale, afin qu'*Illusions* ne soit qu'un bloc, certes hétéroclite, mais interrogateur.

Le Trio Gryphon, convaincant dans la variété d'Ives, est un partenaire parfait. Il est beaucoup plus intéressant pour l'ECM + d'associer un ensemble d'autres dimensions qu'un second orchestre, comme avec *Appassionata*, lors d'une des expériences antérieures. L'oeuvre de Simon Martin est une exploration sonore et une interrogation sur les intervalles et la naissance de la musique à travers une longue succession d'à-plats. *Musique d'art II* s'extrait des profondeurs et pourrait très bien porter le titre *The Unanswered Question* si celui-ci n'avait été préempté.

Par contre, de *Wanmansho* de Gabriel Dharmoo, pour baryton et orchestre, malgré la fréquentation des 72 *Études* de Jacques Charpentier, mes connaissances en musique carnatique sont trop limitées pour que j'accorde quelque signification à ce que j'ai entendu. En apparence, ça a l'air d'une contemporaine post-Scelsi mal digérée, comme on n'en fait plus depuis les années 80. Mais, bénéfique du doute, les apparences sont parfois trompeuses...

Blogue: Cette ville étrange

Auteur: Bruno De Cat, Montréal

Date: 27 avril 2015

<http://www.cettevilleetrange.org/illusions-une-creation-multimedia-de-lecm-et-du-trio-gryphon/>

Concert: *Illusions* (30 avril 2015, Salle Pierre-Mercure, Montréal)

ILLUSIONS – une création multimédia de l'ECM+ et du Trio Gryphon

Illusions dans l'histoire de l'ECM+ et du Trio Gryphon : innover dans la continuité

« *Odyssée multimédia* »; « *Fête foraine musicale pour orchestre de chambre, trio de solistes et vidéo grand écran* »; « *Explosion de formes et de couleurs* » : les termes choisis pour annoncer le prochain événement de l'Ensemble contemporain de Montréal situent d'emblée celui-ci dans la tradition des spectacles multimédias imaginés par Véronique Lacroix, directrice artistique de l'ensemble. En effet, de par son élaboration autour d'un classique du répertoire servant d'impulsion à la commande de nouvelles œuvres qui y seront associées au sein d'une présentation originale, *Illusions* se situe bien dans la continuité de la philosophie lancée dès 1991 avec *Siegfried – Un matin sur terre*, et poursuivie avec succès dans les productions qui se sont succédé depuis près de 30 ans, faisant se côtoyer Bach, Mozart, Wagner, Debussy, Ravel, De Falla et Berg avec Panneton, Rea, Gonville, Hyland, Yergeau, Lesage, Arcuri, Staniland et Gilbert, pour n'en citer que quelques-uns, convoquant aussi des artistes d'autres disciplines : arts plastiques, danse, vidéo, théâtre, cirque... Le Trio Gryphon est quant à lui tout aussi impliqué dans l'expérience multimédia, avec notamment le projet *Constantinople* (2004) auquel avaient participé Jacques Collin (design de projections) et Marie-Josée Chartier (mise en espace) qui rejoindront ici les concepteurs de cette nouvelle coproduction Roman Borys et Véronique Lacroix (direction artistique), Kara Blake et Corinne Merrell (conception vidéo), Claude Accolas (éclairages) et Maude Gareau (assistance à la direction artistique).

Genèse du projet

Interrogée par Alexandre David pour l'émission **Pulsar**, Véronique Lacroix explique que l'ECM+ et le Trio Gryphon, défendant tous deux le répertoire canadien, avaient depuis longtemps le projet de travailler ensemble, avec la volonté de faire jouer les musiciens dans les trois formules possibles : le trio seul, l'ensemble seul, et les musiciens réunis pour une partie concertante. Comme il s'agissait aussi de passer des commandes à trois compositeurs d'ici, le *Trio* de Charles Ives s'est vite imposé : faisant déjà partie du répertoire du Trio Gryphon, il offre en effet de par la diversité de ses trois mouvements une palette très contrastée, permettant de susciter un répertoire nouveau et de faire vivre différents univers dans une « cohabitation heureuse ». La structure du spectacle est donc fixée, les mouvements de Ives alternant avec des nouvelles compositions, sollicitées auprès de trois compositeurs ayant déjà collaboré avec l'ECM+ : Nicole Lizée, Gabriel Dharmoo et Simon Martin, tous anciens lauréats du projet Génération.

La vidéo comme révélateur et comme ossature

Roman Borys : *Le Trio a aussi servi de point de départ pour les projections vidéo du concert, lesquelles trouvent leur essence dans les détails et l'esprit merveilleux de la culture burlesque et de carnaval du début du 20e siècle aux États-Unis.* La musique de Ives se prête en effet particulièrement bien à la transposition visuelle : décrite par son ami Bernard Herrmann comme une *réplique photographique d'événements sonores*^[1], Arthur Berger a quant à lui souligné la capacité de Ives de *saisir l'action, ce sens de l'improvisation, les exécutants jouant les notes écrites*^[2]. À partir d'une analyse de la composition de Ives, les conceptrices vidéo proposent donc non seulement le cadre général du spectacle, mais aussi un éclairage original sur l'œuvre, qui, de par le travail de création visuelle (un mélange subtil d'images d'archives, d'image de synthèse et de techniques de projections innovantes), fera apparaître d'une manière spécifique les liens entre les deux artistes évoqués plus haut. C'est ainsi que l'image joue un rôle déterminant par rapport à l'ossature du spectacle.

Le Trio de Charles Ives¹

There can be nothing « exclusive » about a substantial art.

Charles Ives

Œuvre majeure du répertoire de musique de chambre du XXe siècle, le *Trio* a été composé en grande partie en 1904/05 avant d'être revu en 1910/11, une période de grande créativité pour Charles Ives. À l'origine de la composition, le souvenir des années de campus à Yale dans la seconde moitié des années 1890. Tous les éléments de la maturité de Ives y sont présents (à part la spatialisation des instruments) : expérimentation formelle, polyrythmie, clusters, strates, citations, humour côtoyant la complexité, référence à des œuvres de grande envergure comme la *Concord Sonata*.

Les trois mouvements, assez contrastés, s'enchaînent en une sorte de parcours allant de l'expérimentation et l'humour vers la synthèse et la maturité.

1 – *Andante*. Mouvement assez expérimental : trois parties se succèdent : un duo violoncelle/main droite du piano, un duo violon/main gauche du piano, la 3e étant la superposition des deux premières. Chaque partie est composée de 4 sections allant de la dissonance à la consonance.

2 – TSIAJ (*This Scherzo is a Joke*). Présence de nombreuses citations, dans un contexte mêlant humour (dans leur manière d'apparaître et de se côtoyer) et complexité.

Cette ville étrange - *Illusions* (suite)

3 – *Moderato con moto* – Plus développé, d'une durée égale aux deux précédents, ce dernier mouvement propose une sorte de synthèse des deux autres, dans un idiome quasi romantique, et incluant également la citation d'une hymne et sans doute d'autres sources non identifiées.

Simon Martin – *Musique d'art pour orchestre de chambre II*

Fondée sur un *intérêt pour le son en lui-même*, et sollicitant un mode d'écoute proche de celui de l'acousmatique, la musique de Simon Martin se situe sur un plan plus abstrait que celle de Ives, qui est souvent accompagnée d'une référence à quelque chose d'extérieur à elle-même. L'absence délibérée de tout contenu descriptif dans les titres de ses compositions récentes (qui me fait penser à la démarche similaire du compositeur belge Gilles Gobert) illustre en effet cette préoccupation de ne pas perturber par un discours le contact direct que l'auditeur doit avoir avec le son, afin de ne pas *brouiller le message*. Citant par ailleurs l'influence de John Cage sur sa pensée et son travail, Simon Martin définit la musique d'art comme une *philosophie du son*, en ce sens qu'elle serait le résultat d'une réflexion critique visant à rendre conscientes l'ensemble des questions auxquelles répond inévitablement tout créateur de musique à propos du rythme, de la durée etc., en les inscrivant dans une démarche. (La citation complète [ici](#)). Autre différence avec la musique de Charles Ives, l'extrême dépouillement du matériau choisi pour cette nouvelle oeuvre : *Ces 12 minutes qui seront créées en avril exposent le matériau fondamental, l'intervalle de tierce majeure. Cet intervalle superposé à lui-même construit l'accord mi-sol#-do-mi. En intonation juste, les mi de départ et d'arrivée sont en rapport de fausse octave; la consonance « parfaite » de la tierce induit du désordre. C'est une leçon de vie en même temps qu'un générateur de belles sonorités.* (S. M.) Sans avoir étudié la question, ce qui me semble rapprocher les compositeurs serait quelque chose de l'ordre d'un idéal profond qui sous-tend la démarche créatrice et fait référence à un rapport conscient avec la Nature. Le placement de cette nouvelle composition après le premier mouvement du Trio, le plus abstrait de la pièce, en constituera une sorte de prolongement/contrepoint, dans la matière sonore.

Gabriel Dharmoo – *Wanmansho*

Dans un enchaînement similaire à celui du précédent « binôme », à l'humour et l'énergie du *Scherzo* de Ives suivra la création de Gabriel Dharmoo, cette fois avec comme point de départ l'esprit du burlesque. Ayant assisté en janvier dernier à une représentation de ses récentes **Anthropologies imaginaires**, j'en ai gardé à l'esprit l'efficacité dramatique, l'intelligence, la finesse, ainsi que ce mélange de fascination/remise en question qu'a exercée sur le public cette performance très physique en solo accompagnée d'un vidéo de 45 minutes ininterrompues. Représentatif d'une nouvelle orientation dans le travail de Dharmoo, basée sur le concept de folklore imaginaire et faisant usage de toute son expérience d'improvisateur, interprète, compositeur comme de ses voyages et recherches, ce spectacle séduit, amuse et perturbe le spectateur dans un même mouvement, car il brouille les frontières entre l'authentique et l'inventé, entre l'ancestral et le nouveau. Deux spectacles présentés récemment à Montréal me semblent avoir des points communs avec cet univers : les *Chants du Capricorne* de Scelsi (langage imaginaire et rituel), et les *Love Songs* d'Ana Sokolovic (démultiplication de l'interprète solo en plusieurs rôles et décharge cathartique). Par rapport à ceux-ci, l'originalité du travail de Gabriel Dharmoo me semble résider dans sa manière de tisser ses influences au sein de mises en abîmes incorporant le spectateur lui-même et son rapport à ce qui lui est présenté. Aussi revient souvent dans les interviews du compositeur l'attitude philosophique (éthique) prônant l'abstention de porter des jugements de valeur sur la primauté d'une tradition musicale sur une autre, rejoignant en cela Ives et Lizée. Pour en revenir à *Wanmansho*, il faut rappeler d'une part que l'interprétation de la partie vocale sera faite par un soliste autre que le compositeur, en l'occurrence Vincent Ranallo, qui, comme la soprano Carla Huhtanen dans *Vestiges d'une fable* (Prix collégien en musique contemporaine 2015), devra intégrer ces techniques d'origines diverses et incarner plusieurs personnages, avec tout le travail de précision d'écriture que cela implique. D'autre part, toujours comme dans cette dernière composition, les interprètes de l'ensemble seront amenés à participer à l'action théâtrale. Enfin, il sera intéressant de voir comment l'écriture instrumentale de Dharmoo poursuivra (ou non) l'intégration des éléments présents jusqu'ici : l'illusion d'un « méta-instrument » par le jeu sur les timbres et les ornements mélodiques, l'orchestration de rythmes de la tradition carnatique...

Nicole Lizée – *Wunderkammer*

De par les nombreux parallélismes existant entre sa musique et celle de Ives, le choix de Nicole Lizée pour ce projet semble aller de soi. En effet, la pratique de la citation, la superposition de différents plans sonores, l'utilisation de polyrythmes, l'intégration d'éléments hétérogènes dans un tout cohérent sont des éléments qu'on retrouve chez les deux compositeurs. Aussi Lizée se réfère-t-elle à de nombreuses inspirations extra-musicales : la liste de ses influences communiquée par Lizée dans l'album anniversaire^[1] du projet Génération sort en effet complètement du lot, incluant la pratique des tables tournantes, le *glitch*, l'auteur de génériques de films Saul Bass, la technologie obsolète, le psychédéisme des années 60, Hitchcock, Kubrick, Tarantino, Bernard Herrmann, McLuhan, Deleuze, Escher, ... Dans son incontournable analyse de *This will not be televised*^[2], Maxime McKinley a montré en quoi cet éclectisme de Lizée était non-conflictuel en comparaison à celui de Mahler (décrit par Adorno comme un éclectisme « brisé »).

Chez Ives, la source de l'hétérogénéité des matériaux serait plutôt à trouver dans son expérience même de la réalité : les défilés des harmonies (*marching bands*), les changements involontaires de diapason de chorales paroissiales, les expérimentations de son père (chef d'harmonie pendant la guerre de Sécession, qui considérait Stephen Foster sur un pied d'égalité avec J.-S. Bach), ... Il me semble alors qu'on puisse voir un certain parallélisme entre, d'une part, le *glitch* et le *dysfonctionnement* chez Lizée, et, d'autre part, la polytonalité, les clusters, et les dissonances de Ives (avec en plus ce lien biographique d'une inspiration paternelle, puisque le père de la compositrice originaire de Gravelbourg y est réparateur de toutes sortes d'objets électroniques), tout en gardant à l'esprit (avec McKinley) la spécificité de l'univers de Lizée, caractérisé par le post-pop-art, le rétro-futurisme et les références aux théories de Deleuze et Derrida. Pour ce projet, cinquième concerto pour trio et ensemble co-commandé par le Gryphon Trio, la musique a été écrite pour un ensemble acoustique (seul le clavecin est amplifié), occasion pour Lizée de poursuivre l'exploration dans l'écriture instrumentale sans électronique. Il s'agit pour elle d'une troisième collaboration avec l'ECM+ après *Left Brain / Right Brain*, où l'affection pour le hi-hat, les sonorités envoûtantes du piano, les micropolyphonies et le *glitch* (de par les répétitions fragmentées) étaient déjà bien présents, et *X is for Xerxes* pour un ensemble plus imposant. Puisqu'aucune des *obsessions* de Nicole Lizée (voir la liste plus haut) n'est présente physiquement (sous la forme de LP usagés, de vidéo ou d'icône des années 60 à 80, d'objets obsolètes ou vintage comme l'Omnichord et le Stylophone par exemple), le choix de ce titre permet de faire référence à l'ensemble de son univers qui nous hantera cette fois dans une correspondance plus narrative avec les images. À la différence de ses *Hitchcock Etudes* ou de sa récente collaboration avec le San Francisco Symphony², la vidéo n'a donc pas été traitée dans une conception *glitch*, mais de manière plus classique, en tandem avec Kara Blake et Corinne Merrell, dont les trouvailles permettent de faire le lien avec Ives, comme ce sera le cas avec les citations musicales. Cette manière de faire sera sans doute l'objet de nouveaux développements au cours de son futur mentorat avec le compositeur de films Howard Shore, obtenu dans le cadre du Prix du Gouverneur du Canada pour les arts de la scène. Laissons le mot de la fin à la compositrice : *En référence aux Wunderkammer – ou cabinet de curiosités – l'œuvre est composée d'une série de rebondissements et de surprises : tiroirs secrets, miroirs, escaliers miniatures, fantômes. Dans l'esprit du Trio de Ives, la pièce incorpore quelques citations – mais ces dernières sont découpées, mâchées, et fondues – reflets des supports défectueux et dysfonctionnels sur lesquels ils sont joués.*

Cette ville étrange - *Illusions* (suite)

=====

Notes :

¹Un Commentaire critique du *Trio* est disponible en ligne sur le site de la [Charles Ives Society](#). Retraçant dans son introduction l'historique de la composition et des premières exécutions, il contient une compilation exhaustive de toutes les sources consultées pour arriver à cette édition définitive, publiée en 1984. Ce travail est toujours en cours pour un certain nombre de d'œuvres de Ives. Aussi, la liste complète des emprunts utilisés par le compositeur est répertoriée dans un [Catalogue descriptif](#) publié sur le site de l'Université de Yale.

²Depuis la sortie en novembre dernier de son deuxième CD/DVD monographique *Bookburners* (+ version LP limitée avec remixes), Nicole Lizée continue d'enchaîner les créations à un rythme plus que soutenu. Parmi les plus récentes, deux ont vu le jour le mois passé : une pièce de 30 minutes autour de l'histoire iconique du LSD pour ensemble, électronique et vidéo commandée par le San Francisco Symphony, et un opéra avec batterie et tables tournantes faisant partie des célébrations du 35e anniversaire du Tapestry Opera, interprété par la même Carla Huhtanen citée plus haut, Ben Reimer, et Lizée aux platines.

=====

Références :

^[1]*Charles Ives Remembered – An Oral History*. Vivian Perlis. University of Illinois Press, 2002

^[2]*Génération – 20 ans (1994-2014)*, Album anniversaire publié par l'Ensemble contemporain de Montréal, 2014, 144 pages.

^[3]*La création musicale au Québec*, Jonathan Goldman (éd.) PUM 2014.

Chapitre 16 : Nicole Lizée, *Faisceaux imaginaires et « cool media »* Maxime McKinley

[Prix Opus Article de l'année 2013-14]

=====

Illusions – Montréal – Salle Pierre Mercure [30 avril] – Toronto [22 mai] – Ottawa [26 juillet]

Ensemble contemporain de Montréal, dir. Véronique Lacroix [13 musiciens]

Trio Gryphon [Annalee Patipatanakoon, Roman Borys, James Parker]

Vincent Ranallo, baryton

—

Charles Ives – *Trio 1er Mouvement* (andante)

Simon Martin – *Musique d'art 2 pour orchestre de chambre*

Charles Ives – *Trio 2e Mouvement* – TSIAJ (presto)

Gabriel Dharmoo – *Wanmansho*

Charles Ives – *Trio 3e Mouvement* (moderato con moto)

Nicole Lizée – *Wunderkammer*

—

Kara Blake & Corinne Merrell : conception vidéo

Jacques Collin : design de projection

Marie-Josée Chartier : mise en espace

Claude Accolas : éclairages

Maude Gareau : assistante à la direction artistique

27.04.15 | -Créations (préludes), Bruno De Cat

Pour tout commentaire, écrivez-nous.

Revue: L'Opéra

Auteur: Éric Champagne, Montréal

Date: Printemps 2015

<http://www.cettevilleetrange.org/illusions-une-creation-multimedia-de-lecm-et-du-trio-gryphon/>

Concert: *Illusions* (30 avril 2015, Salle Pierre-Mercure, Montréal)

Ballet-Opéra-Pantomime

ON SE SOUVIENT DE TOI, SAPPHO

Images de Sappho
Five Images After Sappho, pour soprano et orchestre de chambre. Musique d'Esa-Pekka Salonen, textes de Sappho
Orpheus on Sappho's Shore, opéra-brio pour ténor, soprano et neuf musiciens. Musique de Luna Pearl Woolf, livret d'Eleanor Miller.

Production : Ballet Opéra Pantomime (BOP) et ECM +
Salle de concert du Conservatoire de musique de Montréal
29 et 30 janvier 2015

INT: Jana Miller, soprano (Sappho),
Arthur Tanguay-Labrosse, ténor (Orphée)
DM: Hubert Tanguay-Labrosse, Ensemble instrumental BOP
MS: Emmanuelle Lussier-Martinez

La seconde production de la jeune compagnie lyrique BOP prouve une chose, c'est qu'on peut faire des miracles avec trois fois rien ! Il suffit d'une bonne dose d'imagination (pour compenser le budget limité) afin de créer un spectacle mémorable.

La soirée débute par le cycle de mélodies *Five Images After Sappho* du compositeur et chef d'orchestre finlandais Esa-Pekka Salonen. La musique de ce dernier est d'une expressivité directe et d'une opulence des plus jouissives. Les luxuriantes couleurs instrumentales se couplent à merveille avec la voix charnelle et sensuelle de la soprano Jana Miller. Parfois, l'équilibre sonore avec les musiciens était quelque peu délicat, mais la faute en revient plutôt à l'acoustique de la salle du Conservatoire qui sature rapidement, surtout avec autant de musiciens sur scène.

Présenté pour la première fois avec mise en scène, l'opéra-brio *Orpheus on Sappho's Shore* de Luna Pearl Woolf s'est révélé une fascinante et onirique proposition artistique: la rencontre de ces deux figures de la Grèce antique, Orphée et Sappho, deux allégories anciennes de l'art et

de la passion. L'œuvre s'enracine dans l'idéal des grands madrigalistes italiens qui désiraient marier poésie et musique, danse et théâtre. D'ailleurs, la partition de Woolf comporte de nombreuses mélodies ayant un je-ne-sais-quoi de baroque dans la souplesse et la délicatesse de la ligne vocale. La compositrice fait preuve d'une belle sensibilité et d'un grand attachement pour ses personnages, ce qui se reflète dans une musique simple et brillante, efficace et théâtrale. Et comment ne pas être touché à la fin de l'opéra par ce vers authentique de Sappho: «Je crois qu'un jour, on se souviendra de nous», chanté avec toute la douceur du monde sur un éclairage entre chien et loup.

Les solistes ont brillé par la beauté de leur voix et par leur engagement scénique total. Le jeune Arthur Tanguay-Labrosse remplaçait à cinq jours d'avis le ténor initialement prévu. Dans ces conditions, on lui pardonne d'avoir chanté partition en main. Il a néanmoins réussi à incarner un Orphée trouble et touchant, désespéré devant la Sappho toute en subtilité et en sensualité qu'interprétait avec un naturel renversant Jana Miller. La mise en scène, ingénieuse et riche en images poétiques, était rehaussée par un jeu de lumières délicat. L'intégration de la danse s'est néanmoins avérée l'élément le plus faible, sans pour autant nuire au propos de l'œuvre.

BOP vient combler un manque important, à savoir la diffusion d'opéras de chambre contemporains. À la lumière de cette production solide, voire incontournable, nous ne pouvons que souhaiter longue vie à cette jeune compagnie à la vision artistique lumineuse. Ses propositions originales et essentielles dynamiseront à coup sûr la scène lyrique montréalaise!

Éric Champagne

Ingrid Kapteyn, Maggie Segale, Jenna Polack, Alexia Martel, Joanie Deschatelets

Jana Miller et Hubert Tanguay-Labrosse

Blogue: Clavier bien tempéré

Auteur: Lucie Renaud

30 janvier 2015

Concert: **ECM+présente BOP: Images de Sappho** (29 et 30 janvier 2015, Salle de concert du Conservatoire, Montréal)

CLAVIER BIEN TEMPÉRÉ

La musique et l'écriture ont été de tout temps les deux pôles de la vie créatrice de l'auteure. Ce site se veut donc un hommage à la musique (particulièrement classique) et à la littérature, mais aussi au théâtre et aux autres manifestations artistiques.

vendredi 30 janvier 2015

IMAGES DE SAPPHO

Chaque saison, « ECM+ présente » invite de jeunes solistes et ensembles de musique de chambre et cette année, vitrine exceptionnelle pour la relève certes, mais surtout occasion unique pour le public de faire des découvertes. **Images de Sappho**, programme double de haut niveau faisant la part belle à la voix, se veut une rencontre avec les jeunes artistes de Ballet-Opéra-Pantomime (BOP). Celle-ci a indéniablement eu lieu, autant avec les interprètes qu'avec deux œuvres fortes du répertoire contemporain: *Five Images After Sappho* d'Esa-Pekka Salonen (nouvellement nommé compositeur en résidence du New York Philharmonic pour les trois prochaines saisons) et *Orpheus on Sappho's Shore* de Luna Pearl Woolf.

Également chef d'orchestre, Esa-Pekka Salonen offre avec son cycle pour soprano et orchestre de chambre une page luxuriante, à la palette d'une grande richesse, chaque instrument de l'ensemble se voyant le plus souvent confier des passages idiomatiques, l'architecture des cinq chants se révélant particulièrement cohérente. Même en première écoute, la pièce se révèle d'une intelligibilité totale, chaque phrase, chaque couleur, chaque geste œuvrant à la transmission des textes.

Photo: Jonathan Goulet

La voix n'est pas tant traitée comme soliste (sauf dans quelques endroits ciblés) que comme collaboratrice, complice plutôt de la texture instrumentale. Si parfois on a de la difficulté à comprendre le texte (peut-être est-ce dû au positionnement de la chanteuse, car dans la deuxième partie, la question ne se pose jamais), on est immédiatement séduit par la voix chaleureuse de Jana Miller, à aucun moment forcée, sa présence scénique indéniable et le raffinement avec lequel elle interprète la partition. On reste aussi soufflé par l'aisance avec laquelle les musiciens de BOP s'approprient le tout, aucun ne pouvant se dissimuler dans la masse sonore d'un groupe, chaque ligne restant parfaitement articulée, chaque respiration musicale concertée. Il faut saluer ici la direction jamais floue d'Hubert Tanguay-Labrosse, qui en a visiblement décortiqué les strates avec minutie.

Photo: Jonathan Goulet

La deuxième partie proposait une mise en scène d'*Orpheus on Sappho's Shore*, opérotorio pour soprano, ténor et neuf musiciens de Luna Pearl Woolf, récipiendaire de l'Opera America's 2014 Discovery Grant (qui lui a permis de travailler sur son dernier opéra, *The Pillar*), oeuvre créée et enregistrée par Véronique Lacroix et l'ECM il y a une dizaine d'années. Là aussi, le rendu de la partition est d'un très haut niveau,

musiciens comme chanteurs solistes. Le ténor Arthur Tanguay-Labrosse a accepté au pied levé d'endosser le rôle d'Orphée (il a reçu la partition quelques jours à peine avant la première) et, hormis le fait qu'il chante bien évidemment avec le texte, tire plus qu'adroitement son épingle du jeu. La folie du personnage est déjà bien incarnée et le timbre se révèle chaleureux, riche, complément parfait à la voix de Jana Miller, qui a eu le temps de parfaitement intérioriser le personnage et démontre ses dons d'actrice.

Photo: Jonathan Goulet

Si le concept même d'un opérotorio évoque naturellement un traitement plus statique du propos, Emmanuelle Lussier-Martinez qui signe ici sa première mise en scène a choisi d'intégrer le mouvement en confiant le rôle des muses de la poétesse Sappho à cinq danseuses. Si parfois, la proposition convainc (par exemple dans cette très belle scène où Orphée se voit délesté de son long foulard), à d'autres, elle m'a paru plaquée, comme si on avait hésité entre pantomime et danse (l'apex tumultueux recyclé en faux *Sacre du printemps* m'a ainsi paru caricatural). Peut-être a-t-elle souhaité trop en mettre, la partition de Woolf et le texte de Wilner se prêtant certes à de multiples interprétations.

Impossible ici de ne pas revenir sur la salle presque comble, particulièrement attentive, composée principalement de jeunes dans la vingtaine et la trentaine. Il aurait peut-être fallu transmettre une photo de groupe à tous ces empêcheurs de tourner en rond.

Il reste quelques places pour la représentation de ce soir, 19 h 30 Conservatoire de Montréal. N'hésitez pas!

Images de Sappho: un opérotorio qui mériterait de gagner en ampleur

[Camille Pilawa](#) | 30 jan 2015 | [Aucun commentaire](#)

J'aime

1

g+1

0

Tweet

2

Camille Pilawa

L'Ensemble contemporain de Montréal (ECM+), sous la direction artistique de Véronique Lacroix, présente BOP, un jeune ensemble de musiciens et chanteurs prodiges accompagnés de danseuses semi-classiques, pour deux soirs seulement au Conservatoire de musique de Montréal.

Photo: ECM+

Avec ce spectacle composé de deux parties distinctes (*Five Images After Sappho* et *Orpheus on Sappho's Shore*), l'ECM + remplit avec brio cette partie de sa mission qui est de révéler de jeunes ensembles et musiciens à ses auditeurs. Une révélation, c'est bien ce qui peut caractériser ce groupe d'artistes, dont la moyenne d'âge, qui semble être la vingtaine, rend la qualité de la prestation d'autant plus impressionnante. Une mention toute particulière est à donner à la soliste soprano Jana Miller, dont la voix et le charisme portent le spectacle.

Le grand talent des musiciens et de la soprano est incontestable. Un bémol est cependant à apporter à la prestation du ténor remplaçant, Arthur Tanguay-Labrosse, qui, comme le mentionne le dépliant, a rejoint la distribution « au pied levé », et offre une timide interprétation de la partition, qu'il tient d'ailleurs dans ses mains tout au long de la représentation...

Cet élément, additionné à une performance de danse que l'on aurait souhaitée plus aboutie voire « investie » par ces cinq danseuses qui semblaient plus présenter un spectacle de fin d'année de classe de danse, participe du sentiment général d'inachevé, ou tout du moins d'un potentiel latent qui gagnerait vraiment à éclater.

Tous les éléments sont là pour que le spectacle puisse devenir magistral, mais la recette ne prend pas complètement.

Peut-être est-ce dû en partie à la salle (et la scène), qui ne permet pas à la représentation de se déployer comme elle le devrait. La belle salle de concert du Conservatoire de musique de Montréal, bien que neuve et confortable, reste assez « scolaire », et ce n'est pas le lieu idéal pour présenter ce genre de proposition artistique. Le décor, minimaliste et intelligent, est somme toute efficace et nous aide à nous plonger dans cette rêverie chantée, mais il gagnerait à être déployé, comme l'ensemble du spectacle.

Tout gagnerait à prendre de l'ampleur, à être exacerbé. Non pas par une scénographie surchargée ou une mise en scène de comédie musicale, mais ne serait-ce qu'en poussant plus loin la prestation.

Gageons que ces jeunes artistes, dirigés par le tout aussi jeune Hubert Tanguay-Labrosse, s'approprient plus franchement au fur et à mesure des représentations ces deux œuvres, certes ardues, d'Esa-Pekka Salonen (*Five Images After Sappho*) et de Luna Pearl Woolf (*Orpheus on Sappho's Shore*).

LE DEVOIR

LIBRE DE PENSER

La musique nouvelle à l'heure du multidisciplinaire

24 janvier 2015 | Assia Kettani - Collaboratrice | Musique

Photo: Pierre Léveillé

Pour Véronique Lacroix, le multidisciplinaire permet non seulement d'attirer le public, souvent même de doubler l'auditoire, mais également de le guider vers des zones sonores méconnues.

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

Pouvez-vous citer le nom d'un seul

compositeur québécois de musique contemporaine ? En posant cette question, Véronique Lacroix, la directrice artistique de l'ensemble de musique contemporaine ECM +, met le doigt sur un des enjeux auxquels se confronte la création musicale d'aujourd'hui : la taille de son public. S'adressant à un public d'initiés, passionné mais restreint, les concerts de musique nouvelle attirent rarement plus de 200 personnes. Et ce, même si Montréal s'inscrit parmi les villes les plus dynamiques et les plus intéressantes en matière de création musicale.

« *Quand j'ai commencé il y a 30 ans, je me suis trouvée devant cette énigme : comment faire pour transmettre au public ma passion pour la musique contemporaine et pour la création musicale ?* », rappelle Véronique Lacroix. C'est pour répondre à cette question que la chef d'orchestre a choisi de se spécialiser dans

les spectacles multidisciplinaires. Car, en ouvrant la porte aux autres arts, la musique contemporaine se dote de moyens efficaces pour apprivoiser l'oreille non initiée.

Aujourd'hui, le multidisciplinaire est « *une pratique très courante* », dit Emmanuelle Lizère, médiatrice culturelle au sein du Vivier. Même si la vidéo et les technologies font partie des moyens les plus prisés en la matière, le multidisciplinaire peut convoquer toutes les disciplines, comme la danse, le théâtre, le cirque, la littérature ou les arts visuels. Citons par exemple les opéras nouveaux de la compagnie Chants libres, qui réunissent librement théâtre, arts visuels, danse et vidéos, tout en explorant les multiples possibles de la mise en scène et les frontières de l'espace. Ou encore la rencontre entre création musicale et arts picturaux que proposent Projections libérantes et le compositeur Simon Martin, conçue autour des tableaux de trois peintres québécois, Paul-Émile Borduas, Jean-Paul Riopelle et Ozias Leduc.

Les spectacles multidisciplinaires accrochent ainsi un public « *curieux, mais pas nécessairement le public classique qui sort du conservatoire* », poursuit Isabelle Bozzini, violoncelliste et codirectrice du quatuor Bozzini. Un public attiré par les acrobates, les images, les technologies ou les textes, amené à franchir le pas vers une musique qu'il n'aurait pas spontanément découverte. Et, qui sait, y prendre goût... comme dans le cas du projet du quatuor Quasar, *Le cri des oiseaux fous*, monté à la croisée de la musique et de la littérature à partir d'ouvrages de Dany Laferrière et d'enregistrements de sa voix. « *Le public venait écouter la voix de Dany Laferrière et a été surpris d'aimer la musique* », rappelle Emmanuelle Lizère.

Pour Véronique Lacroix, le multidisciplinaire peut non seulement attirer le public, mais aussi lui permettre de rester jusqu'au bout de la pièce. Comment ? En proposant « *un habile mélange de connu et d'inconnu* », explique-t-elle, destiné à guider l'auditeur pas à pas vers des zones sonores inexplorées. « *Le sens de l'oreille n'est pas un sens facile à apprivoiser, comparativement au sens de l'oeil, explique-t-elle. L'ouïe est le sens qui nous avertit du danger. Devant des sons inconnus, le réflexe normal est de fuir...* » Alors, elle utilise des thèmes, des images, des compositions connues ou des vidéos qu'elle imbrique dans la création musicale, histoire de prendre l'auditeur par la main et de l'amener à bon port. « *En mélangeant musique nouvelle et points de repère visuels, on est capable de donner accès à l'auditoire à des références plus tangibles. Une image vaut mille mots.* » Un exemple ? Le spectacle *Illusions*, qui prendra l'affiche cette année, est conçu comme une odyssée multimédia alliant des projections vidéo, la musique du compositeur américain Charles Ives, une thématique de fête foraine et des pièces contemporaines que l'auditeur est invité à découvrir. « *Les éléments connus aident à se retrouver dans l'inconnu et les éléments inconnus permettent d'éclairer le reste sous un nouvel angle. Et cela crée un espace très riche pour l'auditeur.* »

Pour ce qui est de la création de tels spectacles, Emmanuelle Lizère insiste sur un mot d'ordre : la symbiose. Loin de chercher à assujettir un art à un autre, il s'agit bien d'inviter les créateurs à travailler ensemble. Une exigence qui n'est pas sans son lot de contraintes, poursuit Véronique Lacroix. Au-delà de la création artistique, il s'agit en effet « *d'orchestrer les dialogues, d'organiser des réunions, de déterminer les thèmes, de faire des choix artistiques, de réunir les techniciens, de mettre en place des images... C'est un travail d'orfèvre et de collaboration où les pièges sont multiples.* »

Mais c'est aussi pour les artistes un moyen de donner libre cours à leur soif de créativité, réunissant un bassin de créateurs à l'affût, perpétuellement motivés par l'envie de faire bouger les frontières de leur art. « *Pour nous, c'est une nécessité d'explorer, par mandat, par passion et par plaisir. C'est ce qui nous définit : chercher et trouver de nouvelles façons de faire, sentir qu'on se dépasse comme artiste et qu'on ne reste pas dans sa zone de confort* », estime Isabelle Bozzini, dont le quatuor jongle entre répertoire classique et créations multidisciplinaires.

Et, pour le public, c'est l'occasion de se voir convié à un spectacle total, vivant, où il est sollicité d'un point de vue émotif. « *On ne cherche pas à raconter une histoire : l'objet scénique devient comme un tableau abstrait. Chaque spectateur perçoit une histoire et une émotion différentes de celles de son voisin, reçoit l'oeuvre et l'interprète à sa manière*, dit Pauline Vaillancourt, directrice artistique de Chants libres. *Je crois beaucoup dans la curiosité du public et son imagination. Ces spectacles sont des outils pour développer la curiosité du public et y répondre.* »

Mais, s'il y a une réaction que le public n'est pas tenu d'avoir, c'est l'indifférence. « *Si le spectateur est disponible, il recevra un ensemble d'émotions. En général, les gens sont émus, touchés et surpris. Ils ne sortent pas vides. C'est un gros défi pour les artistes, auquel il est de plus en plus difficile de répondre, déplore-t-elle, à cause de technologies qu'on a dans notre salon. Mais, à partir du moment où les gens se déplacent pour aller voir les spectacles, rares sont ceux qui le regrettent.* »

Conférence CAPACOA

21 au 24 janvier 2015

Diffusion des spectacles thématiques

CANADIAN
ARTS PRESENTING
ASSOCIATION

How to understand, buy and present new music in Canada: Presented in collaboration with the Canadian New Music Network (CNMN)

Thursday, January 22nd, 2015

9:30 – 11:00 AM

Location: Acadia C, Halifax Marriott Harbourfront Hotel

The Canadian New Music Network (CNMN) would like to engage the CAPACOA presenters in a meaningful dialogue about how to understand, buy and present new music to the Canadian public.

Panelists:

- Kyle Brenders – CNMN President, moderator with panelists:
- Lawrence Cherney – Artistic Director, Soundstreams (Toronto)
- **Véronique Lacroix – Artistic Director, ECM+ (Montreal)**
- Gregory Oh – Artistic Director, Open Ears Festival (Kitchener-Waterloo)
- Tim Crofts – Pianist (Halifax)

Immortalized by the likes of Dave Brubeck, Peggy Lee and Herb Alpert, the popular song So What's New? symbolizes what's right and what's wrong in classical music. Many in North America and Europe have lamented the apparent decline in interest in the genre. This phenomenon is much discussed, but little understood, largely because it is not the music - old or new - that is in decline. Rather classical music was, is and will always be in a constant state of evolution and revolution, reimagined and reinvented every time a truly committed performance is on offer. But we continue to pay a heavy price for sterile classical music conventions that have long outlived their usefulness. As a result, it has become all too easy to underestimate our audience's ability to recognize excellence and respond positively to compelling aural challenges, i.e., to what's new.

Four innovative new music producers and presenters discuss and address a number questions that will have real resonance to the larger concert presenting community and the members of CAPACOA:

- What are the programming strategies that can help audiences to create links between music they know and music they don't know, i.e., between the music of today and the music of the past?
- How can our programming better represent the diverse communities of a multi-cultural Canada?
- What can we learn from countries like China, Korea, Brazil and Venezuela where interest in classical music is growing exponentially?
- What can we learn from the choral genre, which has the most practitioners of any performing arts discipline in the Western world, and has unparalleled grass-roots links to community?
- How can we liberate ourselves from the mythology that audiences are made up of two types: younger ones who will listen to anything, and older ones for whom there can never be enough Beethoven?

About the guest panel organizations:

Véronique Lacroix

[Ensemble contemporain de Montréal \(ECM+\)](#) produces innovative, multidisciplinary concerts that showcase Canadian music throughout the country. Renowned for her flair and her appetite for risk-taking, artistic director Véronique Lacroix is passionate about fostering the next generation of composers and performers. ECM+ has premiered 234 mostly Canadian works, and in addition to regular season productions has toured Canada biennially with the Generation project – 2014 marked the 20th anniversary! ECM+ has also participated in exchanges with France, Belgium, Mexico, Ukraine, and Singapore.

The Wholenote

Décembre 2014 - février 2015

Auteur: David Olds

CD *Magister Ludi*, musique de Gordon Fitzell

I first heard the music of **Gordon Fitzell** when New Music Concerts (of which, in the spirit of full disclosure, I will admit to being the general manager) presented *Generation 2000*, the first of what would become a bi-annual cross country tour by the **Ensemble contemporain de Montréal** (now ECM+) as part of the second Massey Hall New Music Festival. In the intervening years New Music Concerts and the Music Gallery have been the Toronto hosts for each of the subsequent tours, which feature four young composers selected by jury from across Canada, most recently this past November with *Generation 2014*. That occasion was also the launch of **Magister Ludi** – **Music of Gordon Fitzell**, the latest CD by ECM+ and their first on the **Centrediscs** label (CMCCD 20414).

Manitoba-born Fitzell studied at the Universities of Brandon and Alberta before completing his doctorate at UBC, and now teaches at the University of Manitoba. As mentioned, his relationship with ECM+ dates back a decade and a half and as director Véronique Lacroix relates in the liner notes, it has been something of an ongoing affair and a rewarding one at that. In addition to *Flux*, written for that first “Generation” tour, ECM+ commissioned the title track – a work for flute octet and solo cello – and premiered *Pangaea Ultima*, for bass clarinet, percussion, piano, electric guitar, violin and double bass. All of these are featured on this disc, along with *violence*, a work commissioned and previously recorded by the renowned American contemporary sextet eighth blackbird, and *Evanescence* for small ensemble (doubling on crystal glasses and ceramic bowl) with interactive electronics. This latter is actually based on the former work and was premiered by eighth blackbird at The Kitchen in New York in 2007. Since that time *Evanescence* has received nearly 100 performances (including one in Toronto by the New Music Concerts ensemble under the direction of Robert Aitken in 2011) and was the centrepiece of an ECM+ concert of the same name in 2014.

Fitzell’s work is often inspired by extra-musical ideas – Hermann Hesse’s *Glass Bead Game* being the basis of “an audacious expression of the fundamental and seemingly ethereal presence of the universe” in *Magister Ludi*, “exploring the phenomenon of perceived variances in the flow of experiential

DISCOVERIES | RECORDINGS REVIEWED

Editor's Corner

DAVID OLDS

time” in *Flux* and reflecting on the “hypothetical supercontinent that is expected to form over the next several hundred million years as the result of a merging of the Earth’s landmasses” in *Pangaea Ultima*. His sound world involves extended instrumental techniques and extra-musical effects – the electronic processing and crystal glasses mentioned above and a prominent musical saw in *Pangaea Ultima* to name a few. The language is firmly based in the “hard core” school of contemporary composition with no hint of the neo-Romanticism so prominent among many younger composers, without however being particularly abrasive. There is a warmth and welcoming in the music that belies the fact that you won’t come away from the listening experience humming any catchy tunes.

Like so much of what ECM+ takes on, this is challenging repertoire and a brave undertaking. The ensemble proves itself once again well up to the task with its virtuosity and fluency in contemporary idioms. This disc is a testament to the vision and determination, not to mention the consummate musicianship, of Lacroix who has been at the helm since founding the ensemble in 1987.

Voir

10 novembre 2014

Auteur: Réjean Beaucage

CD *Magister Ludi*, musique de Gordon Fitzell

Véronique Lacroix et l'Ensemble contemporain de Montréal (ECM+) *Magister Ludi*

(Centredisques)

2014

 Voir recommande

CRITIQUE

10 NOVEMBRE 2014

Lorsque la directrice de l'**Ensemble contemporain de Montréal**, **Véronique Lacroix**, découvre un compositeur qui a du potentiel, on peut compter sur elle pour travailler à son développement. C'est ainsi qu'après avoir commandé une œuvre (*Flux*) au compositeur canadien **Gordon Fitzell** en 2000, elle récidivait en 2009 (*Pangaea Ultima*), puis en 2010 (*Magister Ludi*). Le présent enregistrement nous offre aussi deux pièces commandées par l'ensemble américain eighth blackbird (dont *evanescence*, avec manipulation électronique en direct par le compositeur). Cette monographie offre

par RÉJEAN BEAUCAGE

Commentaire

 Recommander

 Tweeter

 +1

un portrait complet d'un compositeur qui a une voix bien distincte en plus de nous permettre de retrouver le plaisir d'entendre l'excellent ensemble qu'est l'ECM+, dont le dernier disque paraissait il y a quatre ans. Du beau travail. La tournée canadienne *Génération 2014* de l'ECM+ passe par Montréal ce jeudi 13 novembre à la salle de concert du Conservatoire de musique de Montréal. Détails sur ecm.qc.ca.

En nomination aux Prix Juno dans la catégorie « Oeuvre classique de l'année »