

Les Violons du Roy
présentent en collaboration avec le
Conservatoire de musique et d'art dramatique
de Québec et Le Diamant

Voix et jeux dans l'espace

Mercredi 27 septembre
Jeudi 28 septembre
2023 / 17h

Foyer BMO, Le Diamant

CONSERVATOIRE

Conservatoire
de musique
et d'art dramatique
du Québec

LE
DIAMANT

ENTENTE
DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL

VILLE DE
QUÉBEC Québec

LES ARTISTES PARTICIPANTS

Étudiants compositeurs de la classe de Yannick Plamondon, compositeur et professeur au Conservatoire de musique de Québec :

EVA DANNIKA GEKAS
JEAN BARRETTE
ALEXANDRE CÔTÉ
CHARLES GAGNON

Étudiants de la classe de musique de chambre contemporaine de Yannick Plamondon, compositeur et professeur au Conservatoire de musique de Québec :

PASCALE BOULANGER soprano
MAXENCE LASSERT-ENGBERTS baryton-basse
MARIE JOBIN violon
VINCENT DORION-THÉRIAULT violoncelle
SOPHIE VAILLANCOURT et **SHANTIE BÉDARD-PACIC** hautbois
GABRIELLE LAVOIE et **ÉMILE SAVARD-TARDIF** trombones
BENOIT FORTIER cor
NAOMI LABRIE harpe
OLIVIER ROBERGÉ percussions

Comédiens finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec dirigés par Jean-Sébastien Ouellette :

MIRANDA LAROCHE-FRANCOEUR
MATHIEU DESROCHES

Musiciens des Violons du Roy :

PASCALE GAGNON¹ et **NOËLLA BOUCHARD** violons
ISAAC CHALK alto
RAPHAËL DUBÉ² violoncelle

Avec la participation de

FÉLIX STE-MARIE chef
JEAN-MICHEL DUBÉ piano

1. Pascale Gagnon joue sur un violon Jean-Baptiste Vuillaume, Paris, modèle Guarneri, 1850, et utilise un archet Émile-François Ouchard, père, ca. 1930, gracieusement mis à sa disposition par la compagnie CANIMEX INC. de Drummondville (Québec).

2. Raphaël Dubé joue sur un violoncelle Giovanni Grancino, Milan, v. 1695-1700, gracieusement mis à sa disposition par la compagnie CANIMEX INC. de Drummondville (Québec).

PROGRAMME

Voix et jeux dans l'espace, quatre créations musicales inspirés par des poèmes de Saint-Denys Garneau

EVA DANNIKA GEKAS

Rivière de mes yeux

Félix Ste-Marie, chef
Pascale Boulanger, soprano
Olivier Roberge, percussions
Pascale Gagnon et Noëlla Bouchard, violons
Isaac Chalk, alto
Raphaël Dubé, violoncelle

JEAN BARRETTE

Le jeu

Félix Ste-Marie, chef
Sophie Vaillancourt, hautbois
Gabrielle Lavoie et Émile Savard-Tardif, trombones
Pascale Gagnon, Noëlla Bouchard et Marie Jobin, violons
Raphaël Dubé et Vincent Dorion-Thériault, violoncelles

ALEXANDRE CÔTÉ

Commencement perpétuel

Félix Ste-Marie, chef
Maxence Lassert-Engberts, baryton-basse
Naomi Labrie, harpe
Pascale Gagnon et Noëlla Bouchard, violons
Isaac Chalk, alto
Raphaël Dubé, violoncelle

CHARLES GAGNON

Maison fermée

Félix Ste-Marie, chef
Maxence Lassert-Engberts, baryton-basse
Shantie Bédard-Pacif, hautbois
Benoit Fortier, cor
Pascale Gagnon et Noëlla Bouchard, violons
Isaac Chalk, alto
Raphaël Dubé, violoncelle

ANDRÉ MATHIEU (1929-1968)

Trio pour violon, violoncelle et piano

- Andante
 - Andante – Allegro con fuoco
- Noëlla Bouchard, violon
Raphaël Dubé, violoncelle
Jean-Michel Dubé, piano

LES POÈMES

Rivière de mes yeux

Ô mes yeux ce matin grands comme des rivières
Ô l'onde de mes yeux prêts à tout refléter
Et cette fraîcheur sous mes paupières
Extraordinaire
Tout alentour des images que je vois
Comme un ruisseau rafraîchit l'île
Et comme l'onde fluente entoure
La baigneuse ensoleillée.

HECTOR DE SAINT-DENYS GARNEAU (1912-1943)
Regards et jeux dans l'espace (1937)

Le jeu

Ne me dérangez pas je suis
profondément occupé
Un enfant est en train de bâtir un village
C'est une ville, un comté
Et qui sait
Tantôt l'univers.

Il joue
Ces cubes de bois sont des maisons qu'il
déplace et des châteaux
Cette planche fait signe d'un toit qui
penche ça n'est pas mal à voir
Ce n'est pas peu de savoir où va tourner
la route de cartes
Cela pourrait changer complètement le
cours de la rivière
À cause du pont qui fait un si beau mirage
dans l'eau du tapis
C'est facile d'avoir un grand arbre
Et de mettre au-dessous une montagne
pour qu'il soit en haut.

Joie de jouer! Paradis des libertés!
Et surtout n'allez pas mettre un pied dans
la chambre
On ne sait jamais ce qui peut être dans
ce coin
Et si vous n'allez pas écraser la plus chère
des fleurs invisibles
Voilà ma boîte à jouets
Pleine de mots pour faire de merveilleux
enlacements
Les allier séparer marier,

Déroulements tantôt de danse
Et tout à l'heure le clair éclat du rire
Qu'on croyait perdu
Une tendre chiquenaude
Et l'étoile
Qui se balançait sans prendre garde
Au bout d'un fil trop ténu de lumière
Tombe dans l'eau et fait des ronds.

De l'amour de la tendresse qui donc
oserait en douter
Mais pas deux sous de respect pour
l'ordre établi
Et la politesse et cette chère discipline
Une légèreté et des manières à
scandaliser les grandes personnes
Il vous arrange les mots comme si
c'étaient de simples chansons
Et dans ses yeux on peut lire son espiègle
plaisir
À voir que sous les mots il déplace toutes
choses
Et qu'il en agit avec les montagnes
Comme s'il les possédait en propre.

Il met la chambre à l'envers et vraiment
l'on ne s'y reconnaît plus
Comme si c'était un plaisir de berner les
gens.
Et pourtant dans son œil gauche quand
le droit rit
Une gravité de l'autre monde s'attache à
la feuille d'un arbre
Comme si cela pouvait avoir une grande
importance
Avait autant de poids dans sa balance
Que la guerre d'Éthiopie
Dans celle de l'Angleterre.

HECTOR DE SAINT-DENYS GARNEAU (1912-1943)
Regards et jeux dans l'espace (1937)

Commencement perpétuel

Un homme d'un certain âge
Plutôt jeune et plutôt vieux
Portant des yeux préoccupés
Et des lunettes sans couleur
Est assis au pied d'un mur
Au pied d'un mur en face d'un mur

Il dit je vais compter de un à cent
À cent ça sera fini
Une bonne fois une fois pour toutes
Je commence un deux et le reste

Mais à soixante-treize il ne sait plus bien

C'est comme quand on croyait compter
les coups de minuit
et qu'on arrive à onze
Il fait noir comment savoir
On essaye de reconstruire avec les
espaces le rythme
Mais quand est-ce que ça a commencé

Et l'on attend la prochaine heure

Il dit allons il faut en finir
Recommençons une bonne fois
Une fois pour toutes
De un à cent
Un...

HECTOR DE SAINT-DENYS GARNEAU (1912-1943)
Regards et jeux dans l'espace (1937)

Maison fermée

Je songe à la désolation de l'hiver
Aux longues journées de solitude
Dans la maison morte —
Car la maison meurt où rien n'est ouvert —
Dans la maison close, cernée de forêts

Forêts noires pleines
De vent dur

Dans la maison pressée de froid
Dans la désolation de l'hiver qui dure

Seul à conserver un petit feu dans le
grandâtre
L'alimentant de branches sèches
Petit à petit
Que cela dure
Pour empêcher la mort totale du feu
Seul avec l'ennui qui ne peut plus sortir
Qu'on enferme avec soi
Et qui se propage dans la chambre

Comme la fumée d'un mauvaisâtre
Qui tire mal vers en haut
Quand le vent s'abat sur le toit
Et rabroue la fumée dans la chambre
Jusqu'à ce qu'on étouffe dans la maison
fermée

Seul avec l'ennui
Que secoue à peine la vaine épouvante
Qui nous prend tout à coup
Quand le froid casse les clous dans les
planches
Et que le vent fait craquer la charpente

Les longues nuits à s'empêcher de geler
Puis au matin vient la lumière
Plus glaciale que la nuit.

Ainsi les longs mois à attendre
La fin de l'âpre hiver.

Je songe à la désolation de l'hiver
Seul
Dans une maison fermée.

HECTOR DE SAINT-DENYS GARNEAU (1912-1943)
Regards et jeux dans l'espace (1937)

NOTES BIOGRAPHIQUES DES COMPOSITEUR

EVA DANNIKA GEKAS

Eva Dannika Gekas est une artiste, compositrice et trompettiste qui traite de l'intimité psychologique dans ses œuvres. Notamment avec l'hypnose, un outil dont elle s'est munie lors de sa formation de Coach en PNL, elle crée des œuvres d'une intimité dérangeante, les produisant elle-même, avec d'autres ou pour d'autres à travers la poésie, l'art visuel, la danse, la musique et la performance.

Conséquemment, ses dispositifs expressifs sont habituellement assez simples, bien que pouvant véhiculer des idées d'une grande complexité et ce, toujours solennellement. Eva priorise le retour au ressenti du corps dans l'expression de soi à travers l'art, plutôt que l'élaboration de formes grandioses et cérébrales dans le but de divertir.

Dès sa tendre enfance, Eva Dannika Gekas s'intéresse beaucoup à la danse et chemine en danse classique, notamment aux grandes écoles que sont la National Ballet School de Toronto et l'École supérieure de ballet du Québec à Montréal de 2015 à 2018. Ce n'est que plus tard qu'elle réalise son intimité avec les sons et découvre leurs liens avec le corps qu'elle embrasse sur scène plus souvent avec comme instrument la trompette. Pour elle, la trompette n'est pas vraiment un instrument, mais plutôt une extension de son corps. Après avoir entamé un certificat en psychologie à l'Université Laval durant sa deuxième année en tant qu'étudiante de la classe de composition du Conservatoire de musique de Québec (2021-2023), elle entame un baccalauréat en sexologie à l'UQAM dans le but de devenir sexologue puis psychothérapeute.

Eva Dannika Gekas participe à de nombreux événements dans la communauté artistique québécoise, à la fois comme codirectrice du Bouillon d'art multi en 2023, membre de l'Ensemble de musique improvisée de Québec (EMIQ) et membre fondatrice du Groupe d'improvisation du Conservatoire, lunaire et expérimental (GIC,LE) à Québec. On la retrouve souvent avec des artistes du monde de la musique improvisée comme le percussionniste Jonathan Huard, la trompettiste Émilie Fortin, ainsi que le violoncelliste Rémy Bélanger de Beauport avec qui il est prévu

qu'elle sorte un album au retour de la résidence new-yorkaise du violoncelliste sous l'étiquette de cassette Small Scale music. Récemment, Eva Dannika Gekas a aussi partagé l'affiche avec l'artiste de danse Valérie Sabbah et Rémy Bélanger de Beauport dans le cadre du Printemps de la musique à Québec et du festival Lots of Love à Montréal. Sélectionnée par le Quatuor Bozzini, elle suit en 2022 une classe de maître auprès du compositeur et improvisateur Christian Wolff, et prendra part fin septembre 2023 à un stage organisé par Danielle Palardy Roger et Joane Héту visant à l'acquisition des bases de la gestuelle de direction en musique improvisée.

« D'après le poème du même nom de Saint-Denys Garneau, Rivière de mes yeux est une œuvre majoritairement musicale, issue d'une démarche visant la peinture d'un tableau sonore et visuel que m'évoque la lecture du poème.

Comme à mon habitude, l'élaboration et le choix de matériaux sonore et visuel provient d'un imaginaire autoréférentiel dans lequel d'autres pourraient plus ou moins s'identifier. À partir du poème, j'ai extrait différentes familles de mots représentant des idées similaires à mes yeux et oreilles et ai fini par en isoler trois principales : Les yeux, La rivière et La baigneuse ensoleillée.

Bien que le texte de Garneau soit court, j'ai tout de même préservé la structure qui y opère quant à l'exposition et aux relations entretenues par ces trois incarnations principales.

L'ordre d'apparition et de disparition est donc le même : 1- Les yeux, le pervers implicite qui perçoit la scène du poème, puis 2- La rivière, qui chevauche ensuite 3- La baigneuse ensoleillée, point central au même titre que le regard et l'oreille que l'on peut sur elle poser. »

JEAN BARRETTE

Détenteur d'un baccalauréat en clarinette du Conservatoire de musique de Québec, Jean Barrette est également bachelier en génie physique. Il poursuit ses études au Conservatoire de musique de Québec au niveau maîtrise en clarinette et au niveau baccalauréat en composition.

Jean Barrette est entré au Conservatoire de musique de Gatineau en 2009 où il a étudié le piano avec

Marlene Finn. Issu d'une famille de musiciens professionnels, la musique a toujours été une partie intégrante de son cheminement. Depuis quelques années, il est clarinettiste à l'Orchestre symphonique de Lévis, une expérience hautement formatrice et nourrissante. C'est dans cet orchestre que son premier opus symphonique est joué en juin 2023.

Jean Barrette est un étudiant très engagé et son implication à titre de président la Fédération des associations étudiantes du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, ainsi que dans son association étudiante au Conservatoire de musique de Québec, s'inscrit naturellement dans son parcours.

Sa musique se veut simplement une exploration de couleurs et de formes diverses. Il s'intéresse à la musique autant improvisée qu'expérimentale, et est très inspiré par le répertoire classique français du XXe siècle.

Dans la pièce *Le jeu*, le compositeur nous plonge dans son interprétation de ce poème. La musique, de nature joviale et chaotique, cache une réalité plus sombre et déterministe. Les forts contrastes, l'instrumentation et l'intensité ont tous comme ligne directrice de magnifier le texte et le surtexte, en y faisant référence et en l'extrapolant. Comme le texte n'est ni chanté, ni récité, il est complètement contenu dans le réservoir et la forme de la pièce.

ALEXANDRE CÔTÉ

Compositeur, idéateur et concepteur sonore, Alexandre Côté œuvre dans les domaines de la création musicale et sonore, de l'audiovisuel et du cinéma depuis 2016.

Passionné de physique et d'astronomie, il cultive un intérêt pour des projets artistiques basés sur des processus forts et audacieux, laissant place à l'expérimentation, mais aussi aux considérations issues de la culture populaire. Sensible aux différentes contraintes des langages, il cherche par ses créations à marier plusieurs domaines artistiques, en privilégiant des approches collaboratives et au travers d'un vaste panorama de supports possible, allant de l'installation sonore à la musique instrumentale de concert, en passant par l'électroacoustique et la musique de film.

CHARLES GAGNON

Charles Gagnon a étudié le saxophone avec Julie Bellavance et Bruno Turgeon avant de se consacrer à la composition. Il a complété son premier cycle universitaire en composition au Conservatoire de musique de Québec en décembre 2022 où il poursuit actuellement son deuxième cycle. Il a principalement étudié avec Yannick Plamondon, mais s'est aussi perfectionné avec d'autres compositeurs, notamment Denis Gougeon. L'expression et le romantisme sont au cœur de sa démarche artistique. À travers sa musique, il emploie des sonorités et des techniques d'écriture provenant de nombreuses époques différentes qu'il cherche à combiner au sein d'une même pièce pour atteindre une plus grande intensité expressive. Il a obtenu le prix du jury au concours Bach : Inventions réinventées organisé par Les Violons du Roy. Il a reçu des commandes de plusieurs ensembles de la ville de Québec, notamment le Chœur d'Ébène et la Musique du NCSM Montcalm.

Maison fermée, d'après le poème du même nom, se veut une forme de mise en scène musicale du texte de Saint-Denys Garneau. Le chanteur incarne le narrateur du texte par des lignes mélodiques à la fois sombres et méditatives. Les cordes correspondent plutôt au lieu, à la fois physique et métaphorique, dans lequel se trouve le narrateur. Les accords sombres et statiques correspondent à l'idée du cloisonnement et de la solitude, alors que les envolées virtuoses et les glissandos correspondent à la forêt et au vent qui sont dépeints comme des forces menaçantes par le texte. Le cor et le hautbois agissent comme un reflet des états d'âme du narrateur ou comme l'écho de ses pensées. La pièce suit le déroulement expressif du texte, les différentes sections correspondent aux différents états d'âme qu'il semble vouloir exprimer. Il y a donc une alternance entre des passages plus mélancoliques, des moments tumultueux et certains moments d'espoir. C'est toutefois la sensation du froid, du cloisonnement et de la solitude qui domine la pièce tout comme elle domine le texte.

REMERCIEMENTS

Les Violons du Roy tiennent à remercier :

LE DIAMANT

- Viviane Paradis, cheffe de la programmation
- Louise Roussel, directrice, production et exploitation
- Simon Cloutier, directeur technique
- Robert Lepage, directeur artistique

LE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

- Yannick Plamondon, professeur et compositeur
- Jean-Fabien Schneider, directeur

LA FONDATION DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE QUÉBEC

LE CONSERVATOIRE D'ART DRAMATIQUE DE QUÉBEC

- Jean-Sébastien Ouellette, directeur

LA FONDATION DES VIOLONS DU ROY

- Jean Houde, président du conseil d'administration

ET TOUS LES ARTISTES QUI ONT PARTICIPÉ À CET ÉVÉNEMENT.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel.

La Fondation des Violons du Roy est heureuse et fière de prêter le piano Gilles-Tremblay aux artistes et initiateurs du projet de ce soir qui fait honneur à la mémoire de l'important compositeur et pédagogue québécois.