

LA NOTE

DIMANCHE / 10 NOVEMBRE 2024

O ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
DE QUÉBEC

L'EAU ET LE FEU : GÉNIAL!

Partenaire de saison

LES MUSICIENNES ET LES MUSICIENS

PREMIERS VIOLONS

CATHERINE DALLAIRE *violon solo**
JULIE TANGUAY *violon solo associé**
CAROLINE BÉCHARD *violon solo assistant**
ETHAN BALAKRISHNAN / MIREILLE ST-ARNAULD
MICHIKO NAGASHIMA / ÉLISE CARON / ZHIXIN OUYANG
SIMON BOIVIN / FRANCE VERMETTE / JUSTIN LI
MICHELLE SETO

SECONDS VIOLONS

ANNE-SOPHIE PAQUET *solo**
INTI MANZI *assistant**
AUSTIN WU / JINGPU XI / PIERRE BÉGIN
ESTEL BILODEAU / FRANCE MARCOTTE
MÉLANIE CHARLEBOIS / ALEXANDRE SAUVAIRE
ANGÉLIQUE DUGUAY

ALTOS

FRANK PERRON *solo**
ÉTIENNE CHÉNARD *assistant**
MARY-KATHRYN STEVENS* / DILLON HATCHER
CLAUDINE GIGUÈRE / VÉRONIQUE VANIER
SÉBASTIEN GRALL / ALEXANNE TRUDELLE-CARON

VIOLONCELLES

BLAIR LOFGREN *solo**
RYAN MOLZAN *assistant**
CARMEN BRUNO* / SUZANNE VILLENEUVE
JEAN-CHRISTOPHE GUELPA / DILIANA MOMTCHILOVA
TOMOHISA TORIUMI / DOMINIC PAINCHAUD

CONTREBASSES

JEAN MICHON *solo**
JEANNE CORPATAUX-BLACHE *assistant**
IAN SIMPSON / MARIE-CLAUDE TARDIF
WILLIAM DESLAURIERS-ALLAIN

* À l'exception de ces musiciens, la disposition à l'intérieur de chacune des sections de cordes est basée sur un système de rotation.

FLÛTES

JACINTHE FORAND *solo*
JOSÉE POIRIER
GENEVIÈVE SAVOIE *piccolo*

HAUTBOIS

PHILIPPE MAGNAN *solo*
HÉLÈNE DÉRY *cor anglais*

CLARINETTES

STÉPHANE FONTAINE *solo*
MARIE-JULIE CHAGNON

BASSONS

MARLÈNE NGALISSAMY *solo*
MÉLANIE FORGET

CORS

MIKHAILO BABIAK *solo Stravinski*
ÉLISE TAILLON-MARTEL *solo Smetana*
LORENZO ROBB / ALEC MICHAUD-CHENEY
ANNE-MARIE LAROSE

TROMPETTES

ANDRE DUBELSTEN *solo*
TRENT SANHEIM

TROMBONE

NICK MAHON *solo*
VLADISLAV KALINICHENKO
SCOTT ROBINSON *trombone basse solo*

TUBA

ZACHARIAH DIETENBERGER *solo*

TIMBALE

MARC-ANDRÉ LALONDE *solo*

PERCUSSION

BRYN LUTEK *solo*
JEAN-LUC BOUCHARD / RENÉ ROULX

HARPE

ISABELLE FORTIER *solo*

PIANO ET CÉLESTA

QIAO YI MIAO MU *solo*

L'EAU ET LE FEU : GÉNIAL!

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 2024 / 14 H 30
GRAND THÉÂTRE DE QUÉBEC

Durée : 65 minutes sans entracte

Orchestre symphonique de Québec

Leandro Cardoso chef

Martin Carli animateur neuroscientifique

PROGRAMME

Smetana

La Moldau

Stravinski

L'Oiseau de feu, suite (1919)

Éléments contraires et puissants, l'eau et le feu suscitent la curiosité depuis la nuit des temps. Dans ce concert où musique et science se partageront la scène, ces deux éléments seront sous les projecteurs. En compagnie du scientifique Martin Carli de l'émission *Génial!*, diffusée à Télé-Québec, vous découvrirez leurs particularités grâce à ses expériences. Avec les musiciennes et les musiciens de l'Orchestre symphonique de Québec, vous entendrez comment l'eau et le feu ont inspiré les compositeurs dans ces œuvres tantôt calmes, tantôt tumultueuses, que sont *La Moldau* et *L'Oiseau de feu*.

TWIGG MUSIQUE EST
HEUREUX DE
S'ASSOCIER
À L'OSQ POUR LA
PRÉSENTATION
DE CE CONCERT. BON
CONCERT!

twiggmusique.com

LES ARTISTES

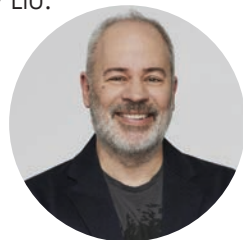

Leandro Cardoso assistant-chef en résidence

Leandro Cardoso, chef d'orchestre brésilien de renom, est actuellement assistant-chef en résidence à l'Orchestre symphonique de Québec, sous la direction du maestro Clemens Schuldt. Il occupe également le poste de chef assistant à l'Orchestre à Vents Non Identifié, où il bénéficie des conseils du maestro Jonathan Dagenais.

Le parcours académique de Leandro témoigne de sa passion et de son engagement envers la direction orchestrale. Il est titulaire d'un doctorat en direction d'orchestre de la Schulich School of Music de l'Université McGill (Canada), où il a étudié avec le maestro Alexis Hauser. Il a également obtenu une maîtrise à l'Université du Kansas (États-Unis), perfectionnant ses compétences sous la direction de la maestra Carolyn Watson.

Leandro a également enrichi sa formation à l'international. Il a participé à la célèbre Académie du Domaine Forget avec Yannick Nézet-Séguin, ainsi qu'au Cabrillo Music Festival, où il a été encadré par Cristian Măcelaru. Il a également approfondi ses connaissances à la Monteux School and Music Festival avec Ludovic Morlot, Kensho Watanabe et Tiffany Liu.

Martin Carli animateur neuroscientifique

Animateur, enseignant, biochimiste, communicateur, vulgarisateur, Martin Carli a plus d'une corde à son arc. S'il est surtout connu du grand public pour son rôle de coanimateur de l'émission *Génial!* – populaire jeu-questionnaire à saveur scientifique diffusé à Télé-Québec – sa formation en surprendra plus d'un. Le populaire animateur de télé et de radio est en effet titulaire d'un baccalauréat en biochimie, en plus d'avoir complété un doctorat en sciences neurologiques à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Martin Carli semble être tombé dans la science quand il était petit! Il est également magicien professionnel (mentaliste) depuis plus de 20 ans. Il a présenté plus de 1200 spectacles et a remporté le premier prix au concours québécois de micromagie en 2000. Lors de ces conférences, Martin Carli présente différentes expériences à la fois ludiques, surprenantes et spectaculaires. Le public est mis à contribution pour l'aider à réaliser sa magie scientifique!

FAIS LA CONNAISSANCE DU CHEF LEANDRO CARDOSO!

Comment a débuté ta passion pour la musique?

- Ma passion a commencé très jeune, en jouant de la trompette. Depuis, j'ai toujours voulu explorer le monde de la musique plus en profondeur.

En quelques mots, quel a été ton parcours d'études en musique?

- J'ai commencé par la trompette au Brésil à l'Université Fédérale du Minas Gerais, puis j'ai étudié la direction d'orchestre aux États-Unis et au Canada pour apprendre des meilleurs.

Pourquoi as-tu choisi de devenir chef d'orchestre?

- Diriger un orchestre me permet de partager la musique avec d'autres personnes et de la vivre pleinement. C'est aussi un moyen de guider les musiciennes et les musiciens à créer ensemble quelque chose de magique.

Qu'est-ce qu'un assistant-chef?

Peux-tu nous décrire ton rôle et tes responsabilités?

- Un assistant-chef aide le chef d'orchestre principal en répétant avec les musiciennes et les musiciens, et en se préparant à diriger, si nécessaire (en cas d'empêchement du chef principal). Il doit toujours être prêt à prendre la relève.

Quel est ton compositeur préféré et pourquoi?

- J'aime beaucoup Gustav Mahler pour ses symphonies très riches en émotions. Sa musique raconte des histoires puissantes.

Quelle est l'œuvre que tu rêves de diriger et pourquoi?

- Je rêve de diriger la 9e *Symphonie* de Beethoven parce qu'elle symbolise l'unité et la paix, des valeurs importantes pour moi.

Quelle est ton œuvre préférée de musique brésilienne?

- En musique classique, j'adore *Bachianas Brasileiras* de Villa-Lobos. Pour la musique populaire, c'est *Chega de Saudade* de João Gilberto.

À part la musique, quelles sont tes passions dans la vie?

- J'aime beaucoup voyager et découvrir de nouvelles cultures. J'adore aussi lire et faire du sport.

Quel est ton plat préféré?

- J'adore la feijoada, un plat brésilien à base de haricots noirs et de viande.

As-tu des animaux de compagnie?

- Oui, j'ai deux chats qui s'appellent Siena et Nice.

LE COMPOSITEUR

Bedřich Smetana (1824-1884)

Lieu de naissance : Litomyšl – Bohême (République tchèque)

Dès son plus jeune âge, Bedřich Smetana apprend le piano; il se produit même devant public à six ans! Adolescent, il prend des cours de piano après l'école. Une fois sa famille installée à Prague après de nombreux déménagements, Smetana met de côté ses études et se consacre entièrement à la musique. Intéressé par la pédagogie, il devient professeur de musique en 1844 pour les enfants d'une famille aristocrate. En 1848, il ouvre une école de piano à Prague.

Bien que l'enseignement occupe une grande partie de sa vie, Smetana compose aussi plusieurs œuvres. Ses compositions mettent particulièrement en valeur la culture de son pays et sont principalement destinées au piano. En 1856, il devient directeur musical dans la ville de Göteborg, en Suède. En plus d'écrire pour piano, il apprivoise l'écriture orchestrale et compose plusieurs poèmes symphoniques. Il écrit également des opéras patriotiques.

Comme Beethoven, Smetana souffre de surdité progressive et devient sourd à 50 ans. Cela ne l'empêchera pas de continuer à composer. Entre 1874 et 1879, il écrit un cycle de six poèmes symphoniques intitulé *Má Vlast* (*Ma patrie*), considéré comme sa plus grande œuvre.

L'ŒUVRE

La Moldau – Bedřich Smetana

La Moldau (en tchèque *Vltava*) est un poème symphonique composé par Bedřich Smetana qui met en musique le cours de la rivière du même nom en République tchèque, de sa source jusqu'à sa fin. Celle-ci traverse la ville de Prague et une grande partie de la région de la Bohême.

Plusieurs paysages sonores différents sont entendus durant la pièce, suivant tout le fil de la rivière, longue de 430 km. Ceux-ci sont identifiés dans les partitions d'orchestre : • la naissance de la Moldau • la chasse en forêt • la noce paysanne • le clair de lune (jeux de nymphes) • les rapides de Saint-Jean • la Moldau élargit son cours • la Moldau se jette dans l'Elbe

Écrite en 1874, *La Moldau* est le deuxième poème symphonique de l'œuvre *Má Vlast (Ma patrie)*, un cycle qui comprend six poèmes symphoniques distincts.

Qu'est-ce qu'un poème symphonique?

Le poème symphonique est une composition orchestrale, généralement en une seule partie (qu'on appelle un mouvement), inspirée par une idée ou un sujet autre que la musique. Par exemple, il peut s'agir d'une histoire, d'une peinture, d'un paysage, etc. Ce genre musical s'est développé au milieu des années 1800, notamment grâce aux compositeurs Hector Berlioz et Franz Liszt.

Populaire auprès des compositeurs slaves et nordiques, le poème symphonique met de l'avant des éléments culturels propres à leur pays (légendes, traditions, etc.), ce qui leur permet d'affirmer leur appartenance et de célébrer leurs origines.

Voici quelques exemples de poèmes symphoniques célèbres :

- *L'Apprenti sorcier* (Paul Dukas, 1897)
- *Danse macabre* (Camille St-Saëns, 1874)
- *Ainsi parlait Zarathoustra* (Richard Strauss, 1896)

LE COMPOSITEUR

Igor Stravinski (1882-1971)

Lieu de naissance : Oranienbaum (aujourd'hui Lomonossov) – Russie

Igor Stravinski grandit au sein d'une maison où la musique est bien présente; son père est chanteur d'opéra. Malgré sa passion grandissante pour la musique, ses parents l'orientent plutôt vers des études en droit. Par un concours de circonstances, il fait la rencontre du compositeur Nikolai Rimski-Korsakov. Ce dernier remarque le talent de Stravinski pour la composition et lui donnera des leçons durant plusieurs années.

Alors qu'il poursuit son apprentissage musical en parallèle, Stravinski termine ses études en droit en 1905. Il se consacrera ensuite à la composition. En 1909, le directeur des Ballets russes à Paris, Serge de Diaghilev, lui demande de composer pour sa compagnie. Stravinski compose donc un ballet inspiré du conte russe *l'Oiseau de Feu*. Véritable triomphe, cette œuvre rendra Stravinski célèbre.

Un an plus tard, Igor Stravinski compose son second ballet, *Petrouchka*, qui aura autant de succès. En 1913, son troisième ballet, *Le Sacre du printemps*, provoque un véritable scandale : la musique et la chorégraphie sont audacieuses et très différentes de ce qui se faisait à l'époque. *Le Sacre du printemps* marquera ainsi l'histoire de la musique.

Tout au long de sa carrière, Stravinski écrit pour différents types de formations : orchestre symphonique, petits ensembles, piano seul, etc. Il explore également plusieurs manières de composer la musique : des ballets dans la tradition russe, des œuvres néoclassiques puis sérielles. Après avoir vécu en Russie, en France et en Suisse, il meurt le 6 avril 1971 à New York, aux États-Unis.

L'ŒUVRE

L'Oiseau de feu, Suite 1919 – Igor Stravinski

L'Oiseau de feu, suite orchestrale (version 1919) est une œuvre instrumentale tirée du ballet du même nom, dont la musique a été composée par Igor Stravinski. Ce ballet, créé par les Ballets russes de Serge de Diaghilev et chorégraphié par Michel Fokine, a été présenté pour la première fois le 25 juin 1910 à l'Opéra de Paris, sous la direction de Gabriel Pierné. Dès sa création, l'œuvre a connu un grand succès.

Stravinski a réorchestré le ballet en plusieurs suites orchestrales semblables (versions 1911, 1919 et 1945); les différences entre chacune portent surtout sur leur durée, leur instrumentation (le choix des instruments et leur nombres) et les titres des mouvements.

Le ballet met en scène l'histoire du prince Ivan Tsarévitch qui, après avoir capturé l'Oiseau de feu dans les jardins enchantés du vilain Kastcheï, libère l'oiseau en échange d'une plume magique. Ivan tombe amoureux de Tsarevna, l'une des princesses captives, mais est ensuite fait prisonnier. L'Oiseau de feu l'aide à vaincre Kastcheï et à sauver le royaume, lui permettant ainsi de retrouver la princesse.

La suite orchestrale de 1919 est composée de six mouvements qui racontent l'histoire du prince en musique :

1. **Introduction** : musique inquiétante qui évoque les mystérieux jardins enchantés de Kastcheï.
2. **L'Oiseau de feu et sa danse – Variation de l'Oiseau de feu** : présentation rapide et légère de l'Oiseau de feu.
3. **Ronde des princesses** : une mélodie douce et sereine devenant graduellement plus tendue.
4. **Danse infernale du roi Kastcheï** : un duel énergique entre l'Oiseau de feu et Kastcheï ponctué de rythmes syncopés.
5. **Berceuse** : un thème calme représentant les hommes endormis par la magie de Kastcheï.
6. **Final** : une mélodie joyeuse et un crescendo majestueux, illustrant toute la puissance de l'Oiseau de feu et la fin heureuse de l'histoire.

À TOI DE JOUER!

Les instruments

Dans *L'Oiseau de feu* de Stravinski, les cuivres sont très présents à la fin de la pièce, illustrant le caractère majestueux et grandiose du personnage de l'oiseau.

Encerle tous les instruments de la famille des cuivres.

La harpe

L'alto

La grosse caisse

Le cor

Le basson

La timbale

La clarinette

La trompette

Le violoncelle

Le trombone

Le tuba

La flûte traversière

La contrebasse

Le violon

Le hautbois

Le triangle

À TOI DE JOUER!

Les instruments

1. Au début de *La Moldau* de Smetana, un instrument à vent joue seul. Sauras-tu trouver lequel? Encercler cet instrument.
2. Les premières notes *L'Oiseau de feu* de Stravinski sont jouées par deux sections d'instruments à cordes graves. Arrives-tu à les distinguer? Fais un X sur ces deux instruments.

Le violon

Le glockenspiel

La harpe

Le violoncelle

Le hautbois

La contrebasse

La trompette

La caisse claire

La clarinette basse

La flûte raversière

DES IDÉES POUR S'AMUSER!

Poursuivre la découverte à la maison après le concert.

Notre fleuve

Fais comme Smetana et inspire-toi de notre cours d'eau principal, le fleuve Saint-Laurent! Quels pourraient être les principaux arrêts, ou encore l'histoire musicale derrière notre cours d'eau majestueux?

Amuse-toi à identifier quelques endroits le long du Fleuve Saint-Laurent qui seraient inspirants pour créer une œuvre musicale comme *La Moldau* : Montréal, Trois-Rivières, Québec, l'île d'Orléans, le fjord du Saguenay, la Gaspésie, la Côte-Nord... les endroits sont nombreux et très différents les uns des autres!

Créatures fantastiques

Le personnage de l'Oiseau de feu dans l'œuvre de Stravinski est une créature fantastique aux pouvoirs magiques. Est-ce que tu connais d'autres créatures mythiques et légendaires? Une sirène, une licorne, un dragon...? Quels instruments de musique pourraient représenter la créature que tu as en tête? Est-ce que la musique serait joyeuse, triste, énergique, tendue ou calme?

Des expériences à faire à la maison

Tu as apprécié les explications de Martin Carli et tu aimerais faire tes propres expériences scientifiques à la maison? La Boîte à science te propose des expériences ludiques, faciles à exécuter et riches en découvertes! Pour y accéder, rien de plus facile : rends-toi au www.boiteascience.com à l'onglet Services et activités → Capsules scientifiques gratuites!

