

voces boreales

CHEF | CONDUCTOR **ANDREW GRAY**

VIGILES

Présenté par Voces Boreales et Le Vivier.
Presented by Voces Boreales and Le Vivier.

INDEX

4

PROGRAMME / PROGRAM

6

NOTES DU PODIUM / PODIUM NOTES

10

TEXTES / TEXTS

11

BIOGRAPHIE / BIOGRAPHY

Soyez aux premières loges

Inscrivez-vous aujourd'hui à notre infolettre :
dévoilement de la prochaine saison le 31 mai.

Let's keep talking

Sign up now to our newsletter:
our next season will be unveiled May 31.

PROGRAMME / PROGRAM

VIGILES | VIGIL

Larysa Kuzmenko (née en 1956)

Saint Dieu

Evgeny Shcherbakov (né en 1958)

*Triptyque **

I. Levons-nous!

Sergueï Rachmaninov (1873-1943)

Vigiles nocturnes, op. 37

Venez, adorons

Bénis le Seigneur, ô mon âme

Heureux est l'homme

Joyeuse lumière

Maintenant, Seigneur, laisse ton serviteur

Réjouis-toi, Vierge Mère de Dieu

Evgeny Shcherbakov

*Triptyque **

II. Après de la Mère de Dieu

Entracte

Sergueï Rachmaninov

Vigiles nocturnes

Gloire à Dieu au plus haut des cieux

Louez le nom du Seigneur

Béni sois-tu, Seigneur

Ayant contemplé la résurrection du Christ

Mon âme exalte le Seigneur

Gloire à Dieu

Aujourd'hui, jour de salut

Ressuscité du tombeau

Evgeny Shcherbakov

*Triptyque **

III. Redoutable est Dieu

Sergueï Rachmaninov

Vigiles nocturnes

À toi, guide invincible

* *Création*

Larysa Kuzmenko (b. 1956)

Holy God

Evgeny Shcherbakov (b. 1958)

Triptych *
I. Arise!

Sergei Rachmaninov (1873-1943)

All-Night Vigil, op. 37
Come, let us worship
Bless the Lord, O my soul
Blessed is the man
O joyful light
Lord, now lettest thou thy servant
O Virgin Mother of God, rejoice

Evgeny Shcherbakov

Triptych *
II. To the Mother of God

Intermission

Sergei Rachmaninov

All-Night Vigil
Glory to God in the highest
Praise the name of the Lord
Blessed art thou, O Lord
Having beheld the resurrection
My soul magnifies the Lord
Glory to God
Today salvation
Thou didst rise from the tomb

Evgeny Shcherbakov

Triptych *
III. Awesome is God

Sergei Rachmaninov

All-Night Vigil
To thee, victorious leader

* *World Premiere*

VIGILES

Notes du podium

Nous avons commencé à planifier le concert de ce soir il y a longtemps, bien avant que les forces armées de l'actuel régime russe n'envahissent l'Ukraine. Mais par le choix d'un répertoire issu des traditions musicales de cette région du monde, historiquement opprimée et déchirée par la guerre, notre concert se veut un appel à l'unité et à la paix. Nous le présentons dans un esprit de dignité et de respect, en solidarité avec toutes les personnes affectées malgré elles par le conflit russo-ukrainien.

Au départ, **Vigiles** devait être l'aboutissement d'un **trptyque** de concerts de musique chorale dans la tradition chrétienne orthodoxe. Cependant, en raison de l'arrêt des activités de l'ensemble au cours des deux dernières années, nous avons décidé de condenser ces trois concerts en un seul événement. Le programme de ce soir tente de relier la plus grande œuvre de cette riche tradition, c'est-à-dire les *Vigiles nocturnes*, opus 37, de Rachmaninov (mieux connues sous le nom de *Vêpres*), à de belles œuvres de deux compositeurs canadiens d'aujourd'hui, qui travaillent dans la même tradition : l'Ukraino-Canadienne **Larysa Kuzmenko** et le Russo-Canadien **Evgeny Shcherbakov**.

Dans la tradition de l'Église orthodoxe orientale, le triptyque est une forme d'art destinée à l'autel. Elle a vu le jour dans les églises byzantines de l'Orient avant de se répandre à travers l'Europe occidentale et d'aboutir dans certaines des plus grandes églises et cathédrales du monde. Le mot lui-même, qui signifie « plié en trois », désigne un objet à trois panneaux peints ou sculptés, dans lequel le panneau central principal est flanqué de deux panneaux plus petits, souvent articulés, de manière à faciliter la construction et le transport de l'œuvre. Peu à peu, on a produit des triptyques de format plus petit, qui sont devenus des objets de dévotion individuels au même titre que les icônes. Cette forme d'art a aussi servi de base à la conception de nombreux vitraux.

Il y a longtemps que je songeais à commander une nouvelle œuvre en forme de triptyque musical, qui viendrait compléter le chef-d'œuvre de Rachmaninov. Dans la tradition orthodoxe, la vigile nocturne elle-même regroupe les vêpres (célébrées le soir) et les matines (chantées à l'origine dans l'obscurité du petit matin); cependant, l'interprétation de cette œuvre musicale ne dure que 60 minutes, ce qui n'est pas une durée idéale pour un concert.

Donné ce soir en première mondiale, *Triptyque* d'Evgeny Shcherbakov tire parti d'un véhicule musical et de dévotion à l'histoire millénaire, créant ainsi un pont entre le passé et le présent. S'inspirant de la forme à trois panneaux, *Triptyque* comprend trois mouvements, dont le principal, le mouvement central, dure exactement le double des premier et troisième mouvements. Les textes sont tirés de la vigile nocturne, du tropaire (un type de strophe chantée qui fait office d'hymne, de répons ou de commentaire, utilisé dans les offices), et d'un extrait du Psaume 67. Le premier mouvement de cette nouvelle œuvre est conçu pour être exécuté avant la section des vêpres de l'œuvre de Rachmaninov, tandis que le mouvement central se place entre les vêpres et les matines, et que le troisième mouvement précède la finale de l'œuvre de Rachmaninov.

Dans les *Vigiles nocturnes*, Rachmaninov fait usage du matériau mélodique d'une manière à la fois originale et empreinte de tradition. S'inspirant des trois anciennes traditions du chant (le *Znamenny*, qui signifie « noté avec des neumes », l'école grecque et l'école de Kyiv), neuf des quinze mouvements sont basés sur d'authentiques mélodies traditionnelles. Pour les six autres, cependant, Rachmaninov a créé de nouvelles mélodies inspirées de la tradition liturgique byzantine. La fusion qui résulte de ces

musiques anciennes et nouvelles déborde d'une richesse mélodique intense et expressive. Avec des voix qui tantôt s'élèvent vers le ciel et tantôt s'enfoncent dans les profondeurs, Rachmaninov évoque l'essence même de l'adoration humaine envers le divin, dans la joie la plus exubérante comme dans la supplication la plus sincère.

Que ce soit sur les plans spirituel, liturgique, textuel ou musical, l'œuvre fonctionne à une échelle immense et toujours croissante. Francis Maes, spécialiste néerlandais de la musique russe, place d'ailleurs cette œuvre au sommet de la tradition orthodoxe, déclarant qu'elle « satisfait toutes les exigences liturgiques et les surpasse même, comme le font la *Messe en si mineur* de Bach et la *Missa solemnis* de Beethoven. Et tout comme ces œuvres sont des pierres angulaires de leurs traditions respectives, la musique chorale russe trouve son point culminant dans les *Vigiles nocturnes* de Rachmaninov. »

En plus d'être liés par leur amour de la musique issue de la tradition de l'Église orthodoxe, les compositeurs au programme de ce soir le sont aussi par les expériences traumatisantes qu'ils ont vécues aux mains du régime russe.

Le concert commence avec une œuvre de **Larysa Kuzmenko** composée en 2018 : *Saint Dieu*, chantée en slavon. Voici ce qu'en dit la compositrice :

Mon histoire ukrainienne parle de l'Holodomor (*holod* : faim ; *mor* : extermination), la famine qu'ont dû subir les Ukrainiens en 1932-1933. Des millions d'Ukrainiens sont alors morts de faim, dont sept membres de la famille de ma mère. Staline avait envoyé ses troupes saisir toute la nourriture disponible, aux dépens du peuple ukrainien. Ma mère, qui avait 9 ans à l'époque, a survécu en mangeant des feuilles et des insectes, bref tout ce qu'elle pouvait trouver pour survivre. Malheureusement, ses parents, sa grand-mère, ses frères et ses sœurs sont tous morts de faim. Je suis contente que mes deux parents ne soient plus en vie pour assister à l'horrible génocide qui se déroule à nouveau en Ukraine.

Sergueï Rachmaninov avait de nombreux liens directs et indirects avec l'Ukraine, ayant donné plusieurs concerts dans ce pays et ayant été l'un des membres fondateurs du conservatoire de Kyiv. Après la saisie brutale de sa maison et de ses terres, au début de la Révolution de 1917, il réussit à s'échapper grâce aux visas qu'il possédait pour une tournée de concerts en Scandinavie. Il s'est alors juré de ne plus jamais retourner en Russie, et a vécu le reste de sa vie en exil aux États-Unis. Il est enterré dans un cimetière de l'État de New York.

Evgeny Shcherbakov vit à Vancouver depuis 2008. Ayant quitté la Russie à la suite de conflits avec le système qui prévaut dans son pays d'origine, il soutient le peuple ukrainien et espère que cette première exécution de son œuvre enverra un message de solidarité, tout en servant de prière pour l'unité et la paix.

J'ai quitté la Russie pour protester contre le gouvernement de Poutine. Ici, au Canada, tout est pour moi une grande source d'inspiration. Ma pièce *Triptyque* honore le 150e anniversaire de la naissance de Rachmaninov, dont la musique est pour moi un symbole d'unité, de démocratie et d'espoir.

Viens à notre secours ! Hâte-toi, car nous sommes perdus. [Tropaire, ton 4]
C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. [Psaume 67]

Andrew Gray

VIGIL

Note from the podium

This evening's concert was planned a long time ago – well before the armed forces of the current Russian regime invaded Ukraine. In performing repertoire rooted in the musical traditions from a historically oppressed and war-torn region of the world, tonight's concert is a call for unity and peace; it is presented with dignity and respect and in solidarity with all people who are unwittingly and unwillingly affected by the Russia-Ukraine conflict.

Vigil was intended to be the culmination of a **trptych** of choral music concerts from the Christian Orthodox tradition. Due to the cessation of activities over the past two years, we decided to condense these three concerts into one event. Tonight's programme attempts to connect the greatest work of this rich tradition, Rachmaninov's *All-Night Vigil*, opus 37 (better known as *Vespers*), with beautiful works by two of today's Canadian composers writing in the same tradition, namely Ukrainian-Canadian **Larysa Kuzmenko** and Russian-Canadian **Evgeny Shcherbakov**.

In the Eastern Orthodox church tradition, the triptych is a form of altar art that originated in Byzantine churches of the East and subsequently spread across Western Europe. The triptych eventually appeared in some of the great churches and cathedrals of the world. The word itself, meaning "three-fold," explains the painted or carved three-panel form with a main central panel flanked by two smaller panels often hinged together for ease of construction and transportation. Smaller triptychs thus became individual devotional items along with icons. The form has also seen much use in the design of stained-glass windows.

It had long been my idea to commission a new work in the form of a musical triptych to complement Rachmaninov's masterpiece. In the Orthodox tradition the all-night vigil itself is an aggregation of the vespers (observed in the evening hours) and matins (originally sung during the darkness of early morning), but a performance of the musical work lasts just 60 minutes—a slightly awkward length for a concert.

Evgeny Shcherbakov's *Triptych* receives its world premiere performance this evening, providing a bridge between the past and present through a compositional and devotional vehicle that dates back over a thousand years. Following the same three-panel form, *Triptych* has three movements and a main central movement that is exactly twice the length of the shorter first and third movements. The texts are taken from the all-night vigil, the Troparion (a refrain-like stanza for use during psalm recitations) and an excerpt from Psalm 67. The new work's first movement is to be performed before the Vespers section in Rachmaninov's work, the main central movement comes between the Vespers and Matins sections, and the final movement precedes the final movement of Rachmaninov's work.

Sergei Rachmaninov's use of melodic material in the *All-Night Vigil* is both original and steeped in tradition. Drawing from all three ancient chant traditions (*Znammeny*, meaning "notated with neumes," the Greek School, and the Kyiv School), nine of the fifteen movements are based on actual chant melodies. For the remaining six, Rachmaninov composed new material inspired by chants. The resulting fusion of old and new material overflows with an intensely expressive melodic richness. As the voices rise heavenward and sink into the depths, Rachmaninov portrays the essence of humankind's worship of the Divine, from its most exuberant exultation to its most sincere supplication.

Spiritually, liturgically, textually, and musically, the work operates on an immense and expansive scale. Dutch scholar of Russian music Francis Maes positions the work at the summit of the Orthodox tradition, stating that "the work satisfies all liturgical demands, but goes beyond them in the same way that Bach's *B Minor Mass* and Beethoven's *Missa solemnis* do. As those works serve as capstones to their respective traditions, so Russian choral music culminates in Rachmaninov's *All-Night Vigil*."

The composers on tonight's programme are not only connected through their love of music from the Eastern Orthodox church tradition but also through their shared traumatic experiences at the hands of the Russian regime.

The concert opens with **Larysa Kuzmenko's** 2018 work *Holy God*, sung in Ukrainian. She writes:

My Ukrainian story is about the forced starvation of Ukrainians during the 'Holodomor' (holod: hunger / mor: extermination) of 1932–1933 when millions of Ukrainians died in the famine, including seven members of my mother's family. Stalin sent his troops to take all the food away from the Ukrainian people. My mother was 9 years old at the time. She survived by eating leaves and bugs, anything, just to survive. Unfortunately, her parents, grandmother, brothers and sisters all starved to death. I am glad that both my parents are not alive to see this horrific genocide that is again unfolding in Ukraine.

Sergei Rachmaninov had many direct and indirect ties with Ukraine, having given many concerts and having been a founding member of the Kyiv conservatoire. Following the forced and brutal seizure of his house and lands at the start of the 1917 Revolution, he managed to escape Russia using visas for a concert tour in Scandinavia. He vowed never to return and lived the rest of his life in self-imposed exile in the United States. He is buried in New York State.

Evgeny Shcherbakov has been living in Vancouver since 2008 following various struggles and discontentment with the system in Russia. He stands with the people of Ukraine and hopes that our première performance of his work will send a message of solidarity and provide a prayer for unity and peace.

I left Russia as an act of protest against Putin's government. Here in Canada everything is a huge source of inspiration. My piece, *Triptych*, is dedicated to the upcoming 150th anniversary of the birth of Rachmaninov, whose music I view as a symbol of unity, democracy, and hope.

Help, have compassion on us! Make haste, we are perishing. [Troparion, tone 4]
He gives power and strength to his people. [Psalm 67]

Andrew Gray

TEXTES & TRADUCTIONS

TEXTS & TRANSLATIONS

Recherche / Research: Pierre Thibaudeau

Faites un don aujourd'hui

Merci d'appuyer Voces Boreales et
d'encourager nos artistes.

► vocesboreales.org ◀

Donate Today

Thank you for supporting Voces Boreales and
encouraging today's outstanding talent.

Les dons sont recueillis par l'Institut choral de Montréal, producteur de Voces Boreales.

Donations are made to the Montreal Choral Institute, Voces Boreales producer.

RR: 806093480RR0001

VOCES BOREALES

vocesboreales.org

Fondé en 2006, le chœur élite Voces Boreales s'est taillé une place enviable au sein du monde culturel canadien. En faisant rayonner la culture et la riche tradition chorale par la production de concerts, la commande d'œuvres et les activités éducatives, Voces Boreales s'est acquis une solide réputation d'excellence artistique, de virtuosité et d'audace. L'ensemble collabore avec plusieurs artistes établis, dont Karen Young, Hélène Dorion, le Quatuor Bozzini, Quasar, BradyWorks et Flûte Alors!, et participe au Festival de Lanaudière et au Festival Bach Montréal. Voces Boreales a été nommé à deux reprises lors de l'édition 2019 des Prix Opus du Conseil québécois de la musique, soulignant l'excellence et la diversité de la musique de concert au Québec.

L'ensemble est produit par l'Institut choral de Montréal.

Formed in 2006, the elite choir Voces Boreales has established itself as an important force in the Canadian music landscape. Through performance, commissioning of new works, education and outreach, the ensemble raises awareness of the culture and rich tradition of choral music. Voces Boreales has built a solid reputation of artistic excellence, virtuosity, and adventurousness, prompting many meaningful collaborations with guests such as Quebec poet Hélène Dorion, Bozzini Quartet, Quasar, Bradyworks, and Flûte Alors! The ensemble has performed at several prestigious events such as Festival de Lanaudière, and Festival Bach Montréal, and was nominated twice for the 2019 Conseil québécois de la musique Opus Awards, acknowledging and encouraging excellence in Québec's classical music community.

Voces Boreales is produced by the Montreal Choral Institute.

DWAIN RICHARDSON

ENGLISH EDITOR | TRANSLATOR | COPYWRITER
RÉVISEUR | TRADUCTEUR | RÉDACTEUR ANGLOPHONE

514-404-6039

dwain@qctranslator.com

dwainrichardson.com

Troubadour COMMUNICATIONS

rédaction • révision • traduction

CHRISTIAN BERGERON

514.973.5651

www.troubadour-communications.com

ANDREW GRAY

chef | conductor

Originaire du Royaume-Uni, Andrew Gray s'est fait connaître sur la scène montréalaise, où il tient aujourd'hui la direction artistique des Petits Chanteurs du Mont-Royal, de Voces Boreales, de VB8 et de l'Institut choral de Montréal. D'abord choriste à la Cathédrale de Durham au Royaume-Uni, il s'est plus tard joint aux Swingle Singers, l'ensemble a cappella de renommée internationale, avec lequel il a donné de multiples concerts partout dans le monde. Andrew Gray a travaillé directement auprès de Luciano Berio sur son opéra *Outis* à la Scala de Milan et au Théâtre du Châtelet à Paris, et a collaboré, comme interprète et soliste, avec de nombreuses sommités du milieu musical international contemporain, dont Pierre Boulez, Yan-Pascal Tortelier, David Robertson, David Zinman et Arturo Tamayo. Enfin, il a chanté comme choriste, avec certains des meilleurs ensembles, notamment, Tenebrae, le Theatre of Early Music, l'Ensemble vocal de Lausanne, le Studio de musique ancienne de Montréal et VivaVoce.

Originally from the United Kingdom, Andrew Gray has made a name for himself in Montreal as a choral conductor and arranger. He is currently the artistic director of Les Petits Chanteurs du Mont-Royal, Voces Boreales, VB8, and the Montreal Choral Institute. Starting out as a chorister at Durham Cathedral, United Kingdom, he went on to join the internationally acclaimed a cappella group The Swingle Singers, with whom he travelled around

the world. He worked with Luciano Berio for performances of his opera *Outis* at La Scala in Milan and the Théâtre du Châtelet in Paris. As a contemporary repertoire performer and soloist, he has sung for many distinguished conductors such as Pierre Boulez, Yan-Pascal Tortelier, David Robertson, David Zinman, and Arturo Tamayo. As a chorister, he has toured with a number of top choral ensembles, including Tenebrae, Ensemble vocal de Lausanne, the Theatre of Early Music, Studio de musique ancienne de Montréal, and VivaVoce.

CHANTEURS / SINGERS

SOPRANOS

Sarah Albu
Megan Chartrand
Charlotte Corwin
Meghan Fleet
Amy Grainger
Kimberley Lynch
Miriam Paknys-Cormier
Bronwyn Thies-Thompson
Denise Torre Ormeño
Emily Wall
Ellen Wieser

ALTOS

Rebecca Bain
Lauma Cenne
Charlotte Cumberbirch
Kristen De Marchi
Anna de Bakker
Elizabeth Ekholm
Marie-Ève Racine-Legendre
Eva Stone-Barney
Maddie Studt*

TÉNORS

Kerry Bursey
Ruben Shaym Brutus
Philip Dutton
Olivier Gagnon
Emmanuel Hasler
Justin Jalea
Dwain Richardson
Arthur Tanguay-Labrosse*
Pierre Thibaudeau

BASSES

Martin Auclair
Victor Chisholm
David Cronkite
Louis Desjarlais
Stratsimir Dimitrov
John Giffen
Clayton Kennedy
William Kraushaar
Victor Léouffre
Philip Raphals
Stefan Seefeld

* soliste, soloist

MERCI / THANK YOU

Donateurs | Donors

Laura Beauchamp, Jérôme Bédard, Debra Chandler, Delia Courmanopoulos, David Cronkite, Diane Ellison, Jacqueline Emond, Rita Jozuus, Daniel Giguère, Andrew Gray, Marcelle Guertin, Katerine Ivelja, Trena Larson, Teresa Lynch, Danielle Lynch, Kristina Paknys, Miriam Paknys, Josée Paquin, Kathryn Sherrard, Pierre Thibaudeau

Commanditaire | Sponsor

Optik Avenue Optométristes

Rédaction, traduction, révision et relecture

Writing, translation, copy editing and proofreading

Christian Bergeron, Dwain Richardson, Pierre Thibaudeau

Conseil d'administration | Board of Directors

David Cronkite, président / president
Pierre Thibaudeau, secrétaire / secretary
Stefan Seefeld, trésorier / treasurer
Diane Ellison
Miriam Paknys-Cormier

Graphisme | Graphic Design

Massimo Barbieri

Le Vivier

Jeffrey Stonehouse, Christine Curnillon, Morgane Parent

Church of St. John the Evangelist

Michel Pilon

Église Saint-Léon-de-Westmount

Yves Guillemette, Lucie Grégoire, Pierre Paré

Mise en scène | Staging

Augustin Rioux

Captation vidéo | Video Recording

Productions Agile

Éclairage | Lighting

Guillaume Roberts-Cambron

Canada Council
for the Arts

Conseil des arts
du Canada

Conseil
des arts
et des lettres
du Québec

Partenaires de diffusion – Media Partners

The Gazette

La Scena Musicale

LEVIVIER.CA

CONCERTS À VENIR

4 MAI

DÉMANTIBULÉ-ES

PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE

7 MAI

LA HARPISTE BIONIQUE

ALEXANDRA TIBBITTS

9 MAI + 10 MAI

PLANÈTE BONHEUR

TIM BRADY

CARREFOUR
DES MUSIQUES
NOUVELLES
LE VIVIER

OPTIK AVENUE
OPTOMÉTRISTES

4148, Sainte-Catherine Ouest, Westmount

Deux pratiques de soins oculaires établies à Montréal, Harry Toulch Optométries et VISION 2120, se sont jumelées ensemble pour créer Optik Avenue Optométries. Notre toute nouvelle boutique offre les meilleurs produits et services de soins oculaires disponible.

Two long-established Montreal eye care practices. Harry Toulch and VISION 2120 have come together to create Optik Avenue Optométries. Our brand new location features the very best eye care products and services available.

optikavenue.com

voces boreales

CHEF | CONDUCTOR **ANDREW GRAY**

vocesboreales.org

