

Note de programme / Program Notes

Date du récital/Date of recital: *21 mai 2024/ May 21st 2024*

Nom/Name: Emma Gélineau-Cloutier

Classe de/Class of: Brett Polegato

These program notes are written by the student performing, and are presented by the student in partial fulfillment of the requirements of their course. Ces notes de programme sont écrites par l'étudiant-interprète et sont présentées en tant que réalisation partielle des critères de leur cours.

Programme

E Susanna non vien! Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Dove sono i bei momenti, Le nozze di Figaro Lorenzo da Ponte (1749-1838)

Six thèmes solaires (extrait / excerpt) Denis Gougeon (n. en / b. 1951)
III. Voix-Venus Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Paper Wings (extraits / excerpts) Jake Heggie (n. en / b.1961)
III. Mitten Smitten Frederica von Stade (n. en / b.1945)
IV. A Route to the Sky

Hear ye, Israel! Elijah Felix Mendelssohn (1809-1847)

entracte/intermission

La dame de Monte-Carlo Francis Poulenc (1899-1963)
Jean Cocteau (1889-1963)

The Poet and the War (extrait / excerpt) Norbert Palej (n. en / b. 1977)
III. Dark Lullaby Krzysztof Baczyński (1921-1944)

Nun eilt herbei, Die lustigen Weiber von Windsor Otto Nicolai (1810-1849)
Salomon Hermann Mosenthal (1821-1877)

Ce récital rassemble des pièces musicales tel que des airs tirés d'opéras et d'oratorio, un monologue pour soprano et orchestre, ainsi que des mouvements de cycle pour voix et orchestre/piano. Le tout abordant l'amour sous différents angles, autant merveilleux que destructeur qui peut l'être.

E Susanna non vien! Dove sono i bei momenti est tiré du célèbre opéra de Wolfgang Amadeus Mozart *Le nozze di Figaro*. Basé sur la pièce de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais intitulé *Le mariage de Figaro ou La Folle Journée*¹, d'autres compositeurs ont également adopté cette histoire afin de l'adapter en opéra, tel que Rossini avec *Il barbiere di Siviglia*. Dans le cas de l'oeuvre de Mozart, le libretto magnifiquement conçu par Lorenzo da Ponte dépeint la tristesse et douleur de Contessa di Almavira face à sa situation maritale décevante et humiliante. Au début de cet air, elle se demande où sont les beaux moments de bonheur et plaisir qui avaient autrefois lieu dans cette relation et conclut avec la consternation de ne pouvoir changer le cœur ingrat de son bien aimé. Ce joyau de Mozart est le deuxième air du personnage reflétant un amour tâché d'affliction.

Voix-Vénus est le 3ième mouvement des *Six thèmes-solaires* du compositeur québécois, Denis Gougeon. Nous transportant dans l'univers de la flûte enchanté de Mozart en citant musicalement l'air de Sarastro, cette pièce sur un texte de Goethe aborde les thèmes de solennité et de règne plus grand que nature. Nous pouvons entendre dans la palette de son du piano une qualité interstellaire, se traduisant par l'utilisation des extrêmes du registre de l'instrument ainsi qu'un flot de passages chromatiques. Suggérant la relation entre Pamina et Tamino, nous pouvons voir cette pièce comme la manifestation d'une relation ayant vu le jour dans l'adversité selon l'oeuvre de Mozart et également comme l'amour et la bienveillance d'un être supérieur veillant sur leur union.

Mitten Smitten et *A Route to the Sky* font parties du cycle *Paper Wings* du compositeur américain Jake Heggie. Cette oeuvre fût créée par la mezzo-soprano Frederica von Stade en guise de cadeau à sa fille, Lisa². Afin de rendre ce cycle plus personnel, cette dernière écrivit les textes relatant certains souvenirs de leur vie, ce qui démontre d'une magnifique collaboration hors de l'ordinaire entre compositeur, poète et interprète. *Mitten Smitten* raconte la confusion et l'émerveillement que Lisa a ressenti lorsqu'elle reçut en cadeau des mitaines venant de l'Inde par son oncle Tim. Ne sachant pas où les doigts devaient prendre place dans cet étrange bout de tissu, elle contemplant délicatement cette découverte. *A Route to the Sky* raconte un moment durant lequel, mère et fille furent toutes deux coincées sur un toit. Elles ont nécessité l'aide d'une équipe d'ambulanciers et pompiers afin d'être secourues. Cette oeuvre relate donc d'un amour maternel par la nature de sa composition.

Hear ye, Israel! est un solo pour soprano tiré de l'oratorio *Elijah* de Felix Mendelssohn. Cette oeuvre présente différents épisodes bibliques de l'histoire du célèbre prophète raconté dans l'Ancien Testament cité majoritairement du premier et deuxième Livre des Rois³. La partie de soprano a été composé par Mendelssohn en ayant la voix de la cantatrice Jenny Lind en tête. Son F#5 était particulièrement glorieux selon ce dernier et c'est pourquoi il écrivit le solo autour de cette note⁴. Malheureusement, elle fût indisponible à la première de l'oeuvre, mais la fabuleuse soprano française Rosalbina

¹ Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. "The Marriage of Figaro." *Encyclopedia Britannica*, June 19, 2015. <https://www.britannica.com/topic/The-Marriage-of-Figaro-play-by-Beaumarchais>.

² Jake Heggie Composer and Pianist, "Paper Wings", <https://www.jakeheggie.com/works/paperwings>.

³ Britannica, T. Editors of Encyclopaedia, "Elijah" *Encyclopedia Britannica*, February 29, 2024. <https://www.britannica.com/biography/Elijah-Hebrew-prophet>.

⁴ Frederick George Edwards, *The Project Gutenberg EBook of The History of Mendelssohn's "Elijah"*, chap 2, <https://www.gutenberg.org/files/38223/38223-h/38223h.htm#:~:text=This%20letter%2C%20which%20discloses%20an,of%20more%20than%20ten%20years>.

Caradori-Allan créa le rôle. La religion étant un thème très personnel pour le compositeur, cette œuvre soulève la beauté de la foi et l'amour pour sa communauté.

La dame de Monte-Carlo fût qualifiée de monologue pour soprano et orchestre par Francis Poulenc. Cette oeuvre raconte le déclin d'une femme qui s'est perdu dans l'addiction du jeu et qui met fin à ses jours dans "la mer de Monte-Carlo". Cette pièce poignante provient de l'ouvrage *Théâtre de Poche* de Jean Cocteau. Étant une œuvre grandement théâtrale autant dans l'utilité du texte que dans la complexité du personnage, Poulenc use de divers changements drastiques de caractères, musicalement et rythmiquement, pour souligner la déchéance de la dame. Parfois demandant d'elle un ton "pathétique" et d'autre fois un ton "avec charme", son amour du jeu l'amène à tenter différentes stratégies pour diriger le blâme vers autrui, mais son futur est, en vain, déjà anéanti. Il est possible de remarquer divers jeux de mots avec la syllabe "lo", qui est selon moi, une indication de son plan initial de s'enlever la vie par la noyade.

Composé en 2007-2008 par le canadien-polonais Norbert Palej, *Dark Lullaby* est tiré du cycle pour soprano et orchestre *The Poet and the War*⁵. Racontant diverses réalités bouleversantes de la guerre, le troisième mouvement de l'œuvre nous plonge dans un univers où nous entendons des bombardements au loin. Cela est traduit par l'utilisation de grappe sonore dans le registre grave du piano, alors que le narrateur rassure un être cher. Lui proposant de dormir, nous pouvons imaginer que l'utilisation de cet euphémisme est une force immense de résilience et d'amour pur pour le mener vers une fin des plus douces possible.

Finalement, nous terminerons ce programme avec *Nun eilt herbei*, soit étant le premier air de Frau Flut tiré de l'opéra d'Otto Nicolai *Die lustigen Weiber von Windsor*. Basé sur l'oeuvre de William Shakespeare, dans cet air, Frau Flut (Alice Ford), qui a appris que Herr Falstaff tentait de la séduire tout comme son amie Frau Reich (Meg Page), évoque comment elle fera payer ce "dicke Schlemmer"! Elle revendique que les femmes doivent se serrer les coudes et que son plan de le séduire en retour pour ensuite le rejeter devant tous est plutôt amusant et cocasse. Cet amour plus léger, conclut le programme en nous rappelant le pouvoir divertissant de l'opéra!

⁵ Norbert Palej Composer, "Music" <https://norbertpalej.com/music>.