

Le vendredi 24 septembre 2010
et le samedi 25 septembre 2010
à 19 h 30

Friday, September 24, 2010
and Saturday, September 25, 2010
7:30 p.m.

en célébration du 150e anniversaire de Mahler

in celebration of Mahler's 150th birthday

Orchestre symphonique de McGill

McGill Symphony Orchestra

Alexis Hauser

directeur artistique / artistic director

Cairan Ryan, baryton / baritone

P r o g r a m m e

Feierlicher Einzug der Ritter des Johanniter-Ordens, Op. 103

RICHARD STRAUSS
(1864-1949)

Lieder eines fahrenden Gesellen

Wenn mein Schatz Hochzeit macht
Ging heut morgen übers Feld
Ich hab' ein glühend Messer
Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

GUSTAV MAHLER
(1860-1911)

Cairan Ryan, baryton / baritone

~ entr'acte ~

Symphonie n° 2 en do majeur, opus 61 /

Symphony No. 2 in C major, Op. 61

(avec des retouches de Mahler / with retouches by Mahler)

Sostenuto assai - Allegro ma non troppo

Scherzo. Allegro vivace

Adagio espressivo

Allegro molto vivace

ROBERT SCHUMANN
(1810-1856)

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MCGILL / MCGILL SYMPHONY ORCHESTRA
Alexis Hauser, directeur artistique / artistique director

flûte / flute	Scott Reynolds	Weiwei Long	violoncelle / cello
James Zhang, <i>piccolo</i>	Emma Rowlandson-O'Hara	Charna Matsushige	Leana Rutt
Catherine Church	Aline Théry	Olga Rykov	(<i>solo / principal</i>)
Lara Deutsch, <i>piccolo</i>	Jessica Waithe	Audrey Sproule	Amaryllis Jarczyk
Kelly Hermann		Kenny Wong	(2 ^e <i>solo / assistant principal</i>)
	trombone	Luke Zawadiuk	Jane Chan
hautbois / oboe	Matthieu Bourget		Valerie Despax
Andrea Ell	Raymond Carruthers	violon 2 / violin 2	Bryan Holt
Olivier Barrier	Matthew Russell	Pippa Jarvis	Yoona Jhon
	Andy Rosza, <i>bass</i>	(<i>solo / principal</i>)	Toby Khun
clarinette / clarinet		Amy Hillis	Alice Kim
Giacomo Smith	tuba	(2 ^e <i>solo / assistant principal</i>)	Andrea Stewart
Carina Canonico	Douglas Sutton	Sua Choi	Eli Weinberger
Andrew George	Louis-Martin Labrecque-	Eleanor Huey	
Katherine Schoepflin	Harbour	Kaylyn Legaré	contrebasse /
		Katherine Peter	doublebass
basson / bassoon	percussion	Michelle Picard	Jonathan Keijser
Mary Chalk	Noam Bierstone	David Piché	(<i>solo / principal</i>)
Sarah Highland	Krystina Marcoux	Emily Redhead	Nick Davis
	Mark Morton	Melanie Riordan	(2 ^e <i>solo / assistant principal</i>)
cor / horn	Alessandro Valiante	Heather Stewart	Anthony Blackman
James Chowning	Chia Ying Wu	Brita Tastad	Stéfanie Domaschio
Marie-Sonja Cotineau		Aliza Thibodeau	Dylan Hunter
Stephanie MacAlpine	violon 1 / violin 1	Alvin Tran	Callum Jennings
Guillaume Roy	Bénédictte Lauziere		
	(<i>violon solo / concertmaster</i>)	alto / viola	
trompette / trumpet	Aysel Taghi-Zada	Heather Wilson	
Rachel Allen	(<i>solo associé / assistant</i>	(<i>solo / principal</i>)	
Nicolas Bejarano	<i>concertmaster</i>)	Jean-François Vinet	
Stéfany Breton	Kate Bevan-Baker	(2 ^e <i>solo / assistant principal</i>)	
Duncan Campbell	Yolanda Bruno	Carrie Campbell	
Ryan Cole	Jinah Choi	Gillian Carrabré	
Frank Engli	Michael DiBarry	Scott Chancey	
Karl Jonhston	Emily Field	Victor De Connick	
Francis Leduc-Bergeron	Lauren Forder	Veronica Lee	
Annie Lemieux	Sarah Frank	Étienne Pemberton-Renaud	
Eloy Neira	Wei Gao	François Vogel	
Sarah Reid	Jeong-Min Lee	William Weinstein	

Ce concert fait partie des épreuves imposées aux étudiants ci-dessus pour l'obtention de leur diplôme respectif.
 This concert is presented in partial fulfilment of the requirements for the degree or diploma programme of the students listed above.

Répétiteurs des secteurs / Sectional Coaches:

Tom Williams, Denise Lupien, André Roy, Elizabeth Dolin, Brian Robinson,
 Michael Dumouchel, Jean Gaudreault, Aiyun Huang

Équipe de montage / Set-Up Crew: Bryan Holt, Katherine Schoepflin
 Gérante, musicothécaire / Manager, Orchestra Music Librarian: Andrea Stewart
 Bibliothécaire, matériel d'orchestre / Performance Librarian: Erika Kirsch
 Administratrice des ressources d'ensembles / Ensemble Resource Administrator: Alexis Carter

Lieder eines fahrenden Gesellen

I - Wenn mein Schatz Hochzeit macht

Wenn mein Schatz Hochzeit macht
Fröhliche Hochzeit macht,
Hab' ich meinen traurigen Tag!
Geh' ich in mein Kämmerlein,
Dunkles Kämmerlein,
Weine, wein' um meinen Schatz,
Um meinen lieben Schatz!

Blümlein blau! Verdorre nicht!
Vöglein süß!
Du singst auf grüner Heide.
Ach, wie ist die Welt so schön!
Ziküth! Ziküth!
Singet nicht! Blühet nicht!
Lenz ist ja vorbei!
Alles Singen ist nun aus!
Des Abends, wenn ich schlafen geh',
Denk'ich an mein Leide!
An mein Leide!

II - Ging heut Morgen übers Feld

Ging heut Morgen übers Feld
Tau noch auf den Gräsern hing;
Sprach zu mir der lust'ge Fink:
"Ei du! Gelt? Guten Morgen! Ei gelt?
Du! Wird's nicht eine schöne Welt?
Zink! Zink! Schön und flink!
Wie mir doch die Welt gefällt!"

Auch die Glockenblum' am Feld
Hat mir lustig, guter Ding',
Mit den Glöckchen, klinge, kling,
Ihren Morgengruß geschellt:
"Wird's nicht eine schöne Welt?
Kling, kling! Schönes Ding!
Wie mir doch die Welt gefällt! Heia!"

Und da fing im Sonnenschein
Gleich die Welt zu funkeln an;
Alles Ton und Farbe gewann
Im Sonnenschein!
Blum' und Vogel, groß und Klein!
"Guten Tag,
ist's nicht eine schöne Welt?
Ei du, gelt? Schöne Welt!"

Nun fängt auch mein Glück wohl an?
Nein, nein, das ich mein',
Mir nimmer blühen kann!

Chant d'un compagnon errant

I - Quand ma bien-aimée aura ses noces

Quand ma bien-aimée aura ses noces,
Ses noces joyeuses,
J'aurai mon jour de chagrin !
J'irai dans ma petite chambre,
Ma petite chambre sombre !
Je pleurerai sur ma bien-aimée,
Sur ma chère bien-aimée !

Petite fleur bleue ! Ne te dessèche pas !
Gentil petit oiseau ! Tu chantes au dessus du
pré vert.
Ah, que le monde est beau !
Cui-cui ! Cui-cui !
Ne chantez pas ! Ne fleurissez pas !
Le printemps est fini !
Tous les chants sont terminés maintenant !
La nuit quand je vais dormir,
Je pense à mon chagrin,
À mon chagrin !

II - Ce matin, j'ai marché à travers les champs

Ce matin, j'ai marché à travers les champs
La rosée était encore accrochée à l'herbe ;
Le joyeux pinson me parlait :
"Eh, toi ! N'est-ce pas ? Quel beau matin !
N'est-ce pas ?
Toi ! Le monde ne sera-t-il pas beau ?
Cui-cui ! Beau et vif !
Comme le monde me plaît !"

Et dans le champ les campanules
gaiement, ding-ding,
m'ont carillonné avec leurs clochettes
leur bonjour :
"Le monde ne sera-t-il pas beau ?
Ding-ding ! Il sera beau !
Comme le monde me plaît ! Holà !"

Et alors, dans l'éclat du soleil,
le monde commença soudain à briller ;
tout a gagné son et couleur
dans l'éclat du soleil !
Fleur et oiseau, petit et grand !
"Bonjour, le monde n'est-il pas beau ?
Eh, toi ! N'est-ce pas ? Un beau monde !"

Mon bonheur commencera-t-il maintenant
aussi ?
Non, non, ce à quoi je pense
Ne fleurira jamais !

Songs of a Wayfarer

I - When my Sweetheart is Married

When my darling has her wedding-day,
her joyous wedding-day,
I will have my day of mourning!
I will go to my little room,
my dark little room,
and weep, weep for my darling,
for my dear darling!

Blue flower! Do not wither!
Sweet little bird
you sing on the green heath!
Alas, how can the world be so fair?
Chirp! Chirp!
Do not sing; do not bloom!
Spring is over.
All singing must now be done.
At night when I go to sleep,
I think of my sorrow,
of my sorrow!

II - I Went This Morning over the Field

I Went This Morning over the Field
I walked across the fields this morning;
dew still hung on every blade of grass.
The merry finch spoke to me:
"Hey! Isn't it? Good morning! Isn't it?
You! Isn't it becoming a fine world?
Chirp! Chirp! Fair and sharp!
How the world delights me!"

Also, the bluebells in the field
merrily with good spirits
told out to me with bells (ding, ding)
their morning greeting:
"Isn't it becoming a fine world?
Ding, ding! Fair thing!
How the world delights me!"

And then, in the sunshine,
the world suddenly began to glitter;
everything gained sound and color
in the sunshine!
Flower and bird, great and small!
"Good day,
Is it not a fine world?
Hey, isn't it? A fair world?"

Now will my happiness also begin?
No, no - the happiness I mean
can never bloom!

III - Ich hab' ein glühend Messer

Ich hab' ein glühend Messer,
Ein Messer in meiner Brust,
O weh! Das schneid't so tief
in jede Freud' und jede Lust.
Ach, was ist das für ein böser Gast!
Nimmer hält er Ruh',
nimmer hält er Rast,
Nicht bei Tag, noch bei Nacht,
wenn ich schlief!
O weh!

Wenn ich den Himmel seh',
Seh' ich zwei blaue Augen stehn!
O weh! Wenn ich im gelben Felde geh',
Seh' ich von fern das blonde Haar
Im Winde weh'n!
O weh!

Wenn ich aus dem Traum auffahr'
Und höre klingen ihr silbern Lachen,
O weh!
Ich wollt', ich läg auf der
Schwarzen Bahr',
Könnt' nimmer die Augen aufmachen!

IV - Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

Die zwei blauen Augen
von meinem Schatz,
Die haben mich in die
weite Welt geschickt.
Da muß ich Abschied nehmen vom
allerliebsten Platz!
O Augen blau,
warum habt ihr mich angeblickt?
Nun hab' ich ewig Leid und Grämen!

Ich bin ausgegangen
in stiller Nacht
wohl über die dunkle Heide.
Hat mir niemand Ade gesagt
Ade!
Mein Gesell' war Lieb und Leide!

Auf der Straße stand ein Lindenbaum,
Da hab' ich zum ersten Mal
im Schlaf geruht!
Unter dem Lindenbaum,
Der hat seine Blüten
über mich geschneit,
Da wußt' ich nicht, wie das Leben tut,
War alles, alles wieder gut!
Alles! Alles, Lieb und Leid
Und Welt und Traum!

III - J'ai un couteau à la lame brûlante

J'ai un couteau à la lame brûlante,
Un couteau dans ma poitrine.
Hélas ! Il s'enfonce si profond
dans toute joie et tout plaisir.
Ah, quel hôte terrible il est !
Jamais il ne se repose, jamais il ne fait de
pause,
Ni le jour, ni la nuit, quand je voudrais dormir.
Hélas !

Quand je regarde vers le ciel,
je vois deux yeux bleus !
Hélas ! Quand je marche dans le champ doré,
je vois au loin ses cheveux blonds
flottant dans le vent !
Hélas !

Quand je me réveille d'un rêve
et que j'entends son rire argenté sonner,
Hélas !
Je voudrais être allongé sur le catafalque noir,
et jamais, jamais rouvrir les yeux !

IV - Les deux yeux bleus de ma bien-aimée

Les deux yeux bleus de ma bien-aimée
m'ont envoyé dans le vaste monde.
Alors je dois dire adieu à cet endroit très cher.
Oh, yeux bleus ! Pourquoi m'avez-vous
regardé ?
Maintenant j'ai un chagrin et une douleur
éternels !

Je suis parti dans la nuit tranquille,
à travers la lande sombre.
Personne ne m'a dit adieu.
Adieu ! Mes compagnons étaient l'amour et
le chagrin.

Sur la route se tenait un tilleul,
et là pour la première fois j'ai dormi.
Sous le tilleul,
qui faisait tomber sur moi ses fleurs comme
de la neige,
je ne savais pas ce que la vie fait,
et tout, tout, s'est arrangé !
Tout, tout ! Amour et chagrin,
et le monde et le rêve !

III - I have a red-hot knife

I have a red-hot knife,
a knife in my breast.
O woe! It cuts so deeply
into every joy and delight.
Alas, what an evil guest it is!
Never does it rest,
never does it relax,
not by day, not by night,
when I would sleep.
O woe!

When I gaze up into the sky,
I see two blue eyes there.
O woe! When I walk in the yellow field,
I see from afar her blond hair
waving in the wind.
O woe!

When I start from a dream
and hear the tinkle of her silvery laugh,
O woe!
I wish I could lay down on my
black bier -
Would that my eyes never open again!

IV - The Two Blue Eyes of my Beloved

The two blue eyes
of my darling
they sent me into the
wide world.
I had to take my leave of this most-beloved
place!
O blue eyes,
why did you gaze on me?
Now I have eternal sorrow and grief.

I went out into the quiet night
well across the dark heath.
To me no one bade farewell.
Farewell!
My companions are love and sorrow!

By the road stood a linden tree,
Where, for the first time,
I found rest in sleep!
Under the linden tree
that snowed its blossoms
over me,
I did not know how life went on,
and all was well again!
All! All, love and sorrow
and world and dream!

Notes de programme

R. Strauss, *Feierlicher Einzug der Ritter des Johanniter-Ordens*, opus 103 (1909)

Richard Strauss (1864-1949) était déjà célèbre en tant que compositeur et chef d'orchestre lorsqu'il composa *Feierlicher Einzug der Ritter des Johanniter-Ordens* (Entrée solennelle des chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean) opus 103, en 1909. Ses poèmes symphoniques, dont *Also sprach Zarathustra* (Ainsi parlait Zarathoustra) (1896) et *Don Quixote* (Don Quichotte) (1898), avaient déjà intégré le répertoire des salles de concert allemandes. De plus, non seulement le style moderne de *Salomé* (1905) le sacra comme l'un des plus importants compositeurs d'opéra en Allemagne, mais l'Europe tout entière était fascinée par le personnage sensuel de la femme fatale qu'il y avait mis en scène. Tôt en 1909, la première d'*Elektra* vint affermir la réputation de Strauss.

Après le succès de ces deux opéras, Strauss perdit son intérêt pour la composition de musique purement instrumentale. Cependant, comme on attendait de lui qu'il compose du nouveau répertoire à l'occasion en vue de fêtes civiques impliquant sa musique à Berlin, il écrivit quelques œuvres principalement pour cuivres. En plus de l'*Entrée solennelle*, Strauss composa deux fanfares pour son anniversaire en 1924 et le recueil *Festmusik der Stadt Wien* (Musique festive pour la ville de Vienne) (1943) comme remerciement pour le prix Beethoven qui lui avait été décerné. Strauss en extraira plus tard la *Wiener Fanfare*, ou Fanfare viennoise, qui dure deux minutes. La *Musique festive pour la ville de Vienne* est surtout réservée à des usages cérémoniels, puisqu'une majeure partie fait appel à un grand nombre de cuivres, parfois organisés en combinaisons inusitées. La puissante et majestueuse *Entrée solennelle* de Strauss est composée pour timbale et ensemble de cuivres. L'appel distant qui sert de motif d'ouverture est soutenu par un roulement de timbales. Cette phrase est répétée et suivie d'une mélodie aux allures de choral, confiée aux trompettes. Le schéma alternant les phrases de choral et le motif d'appel introductif est répété à travers le reste de la pièce. L'*Entrée solennelle* a été composée pour les cérémonies d'investiture de l'Ordre de Saint-Jean. Cet ordre militaire chrétien occidental a été fondé à Jérusalem en 1023 pour guider les pèlerins pauvres, malades ou blessés vers la Terre Sainte. Après la conquête islamique, l'Ordre de Saint-Jean se déplaça à Rhodes, puis à Malte, où sa présence se fait toujours sentir. De tels ordres unis dédiés à des causes humanitaires et religieuses sont présents partout en Europe.

Gustav Mahler, *Lieder eines fahrenden Gesellen* (1883-85)

Gustav Mahler (1860-1911) fit ses débuts comme chef d'orchestre à l'âge de 23 ans. Il progressa rapidement, occupant des postes à Kassel, Prague, Leipzig, Budapest, et finalement Vienne, où il devient directeur musical de l'opéra de cour en 1897, puis de l'orchestre philharmonique l'année suivante. À cause de son exigeante carrière de chef d'orchestre, Mahler ne composait que l'été, habituellement réfugié à la campagne. Sa production musicale est dominée par des genres qui réunissent l'orchestre et la voix, comme des lieder orchestraux tels *Des knaben Wunderhorn* (Le Cor merveilleux de l'enfant) (1892-1901) et *Kindertotenlieder* (Chants funèbres pour des enfants) (1901-1904), ainsi que des œuvres symphoniques à grand déploiement avec chœur et solistes.

Lieder eines fahrenden Gesellen, ou Chants d'un compagnon errant (1883-85), est la première œuvre de maturité de Mahler, et son premier cycle orchestral de lieder à grand déploiement. Même si le cycle a originellement été publié avec accompagnement de piano dans les années 1880, Mahler le destinait à l'origine à l'orchestre. La création de la version orchestrale eut lieu en 1896 après que le compositeur eut révisé et orchestré la pièce au début des années 1890. Les textes des *Lieder eines fahrenden Gesellen*, écrits par le compositeur, ont été inspirés par une mésaventure amoureuse avec la soprano Johanna Richter, à Kassel. Ces textes sont largement inspirés du style de *Des knaben Wunderhorn* (Le Cor merveilleux de l'enfant), un recueil de poésie folklorique allemande décrivant le voyage printanier d'un jeune homme ayant perdu sa bien-aimée au profit d'un rival.

Tous les éléments caractéristiques du style de Mahler développés dans les œuvres antérieures sont présents dans les *Lieder eines fahrenden Gesellen* : les mélodies de style folklorique, l'évocation de la nature avec des imitations de chants d'oiseaux et des textures instrumentales légères, un *allegro* sombre et dramatique, et une marche militaire sinistre. Dans la première chanson du cycle, « Wenn mein Schatz Hochzeit macht » (« Quand ma bien-aimée célèbre ses noces »), le compagnon errant se désole de son sort. Il cherche le réconfort dans la nature, représentée par une section rapide évoquant des chants d'oiseaux, mais ultimement, il revient à son morne désespoir. Dans « Ging heut' Morgen übers Feld » (« Ce matin je suis allé à travers champs »), le protagoniste sort

pour une promenade joyeuse dans la campagne, qui ne fait que lui rappeler la perte de celle qu'il aime. La pièce se conclut sur une note mélancolique teintée de nostalgique. Le thème principal de ce lied réapparaîtra dans le premier mouvement de la *Symphonie n° 1* (1888-1896) de Mahler, le premier indice d'une relation étroite entre celle-ci et le cycle *Lieder eines fahrenden Gesellen*. « Ich hab' ein glühend Messer » (« J'ai un couteau brûlant ») décrit la trahison de l'amante comme un couteau plongeant dans la poitrine du jeune homme. La musique torturée et agressive fait appel aux trompettes avec sourdine, à des trémolos de cordes et à des cuivres rugissants. Le lied final, « Die zwei blauen Augen » (« Les deux yeux bleus ») est accompagné par une marche funèbre qui réapparaît aussi dans la *Symphonie n° 1*. Ici, le compagnon errant trouve finalement le repos en s'endormant paisiblement sous un tilleul, une métaphore romantique pour décrire la mort.

Schumann, *Symphonie n° 2 en do majeur*, opus 61, retravaillée par Mahler (1845-1846)

Robert Schumann (1810-1856) commença à montrer des signes de maladie physique et mentale sérieuse au début de la trentaine. En août 1844, il est au plus bas. Alors que ses phobies et ses sautes d'humeur commencent à diriger son existence, les activités créatrices de Schumann sont sur la corde raide. Inactif pour la plus grande partie de l'année 1845, il tenta de se reprendre en main en se mettant à l'étude des œuvres de Bach et à celle du contrepoint, avec pour résultat plusieurs œuvres pour orgue, piano-pédalier et piano. Finalement, le 12 décembre 1845, il fut pris d'une soudaine inspiration et écrivit une lettre à Félix Mendelssohn disant : « Des tambours et trompettes en do retentissent dans ma tête. Je n'ai aucune idée de ce qui va en sortir. » Le motif aux allures de fanfare sur lequel s'ouvre la *Symphonie n° 2 en do* en est certainement le résultat. Schumann composa la majeure partie de la symphonie dans une période de trois semaines vers la fin de 1845. Le 27 décembre de la même année, l'œuvre complète était esquissée. Il réalisa l'orchestration au cours de 1846. La première eut lieu en novembre 1846, avec Mendelssohn dirigeant l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig. Schumann était inquiet des traces qu'auraient pu laisser sa « période sombre » sur la symphonie, mais il s'en dégage plutôt un sentiment d'affirmation et de triomphe sur l'adversité.

Le premier mouvement est une fanfare *pianissimo* confiée aux cuivres, dans laquelle la mélodie est solidement établie sur la tonique et la dominante. Parallèlement, la ligne grave et sinueuse des cordes augmente graduellement en intensité jusqu'à l'*Allegro ma non troppo* dominé par les vents. Le deuxième mouvement, *Scherzo*, met à l'avant-plan les violons qui jouent un *moto perpetuo*. Le *Scherzo* mouvementé ralentit pour les deux trios contrastants du mouvement, le premier avec des triolets staccato aux instruments à vent et le second arborant une texture contrapuntique dense. L'*Adagio espressivo* tragique débute en do mineur, intime et alangui. Des intervalles descendants mélancoliques s'opposent aux figures d'accompagnement syncopées. Schumann incorpore une fugue dans ce mouvement, pour finalement revenir à la mélodie principale. Dans le mouvement final, *Allegro molto vivace*, le thème principal énergique est accompagné du second thème de l'*Adagio*, mais sans trace de mélancolie. À la fin du développement, un solo de hautbois cite le thème du lied de Beethoven « Nimm sie hin denn, diese Lieder » (« Accepte donc ces chansons ») du cycle *An die ferne Geliebte* (À la bien-aimée lointaine). Ce thème et le motif du début du mouvement sont combinés pour une coda festive.

En plus de la composition, Schumann était impliqué comme critique musical et a fondé son propre journal, la *Neue Zeitschrift für Musik*. Comme John Daverio l'a souligné, un observateur de la scène musicale européenne dans les années 1840 aurait probablement accolé à Schumann l'étiquette de critique plutôt que celle de compositeur. Malgré le succès international que lui a apporté sa *Symphonie n° 1*, le fait que Schumann était d'abord perçu comme un critique musical a peut-être conduit les chefs d'orchestre et les critiques à considérer les sonorités inusitées de ses œuvres comme la preuve que Schumann n'était pas un bon orchestrateur. Au cours du 19e siècle, la réputation de Schumann comme orchestrateur de seconde classe se renforça et vers 1900, des compositeurs comme Mahler et Felix Weingartner s'appliquèrent à retoucher ses symphonies. En réalité, Mahler admirait le travail de Schumann et voulait plutôt adapter ses œuvres aux changements que le romantisme tardif a imposés à l'orchestre symphonique en limitant les doublures d'instruments et en allégeant les textures, mettant ainsi en évidence la clarté formelle et motivique de l'œuvre de Schumann.

*Les notes de programme ont été préparées par Colette Simonot, étudiante du 3e cycle de l'École Schulich
Traduction des notes par Julie Mireault, étudiante du 2e cycle de l'École Schulich*

Alexis Hauser

Le chef d'orchestre Alexis Hauser, né à Vienne, suit des cours de maître, direction d'orchestre, avec Hans Swarowsky et recoit en 1970 son diplôme avec distinction (Universität für Musik und darstellende Kunst à Vienne). Il suit également des cours de maître avec Franco Ferrara (Accademia Chigiana Siena, 1969) et avec Herbert von Karajan (Salzburg, Sommerakademie Mozarteum, 1970).

Il a reçu des invitations du Grant Park Festival de Chicago ainsi que de la Finlande, la Norvège et d'Islande. En plus de ses spectacles d'opéra au New York City Opera, il a dirigé de nombreux opéras à l'Opera Midwest de Chicago ainsi qu'au Kennedy Center Opera House de Washington. Récemment, il a fait ses débuts en Suisse où il a dirigé au Zuerich Opera House la première mondiale de l'opéra *Kalkuel* de Werner Schulze (musique) et de Carl Djerassi (livret).

Il obtient son premier poste de directeur musical du Orchestra London Canada et travaille ensuite comme chef invité principal de l'Orchestre philharmonique de Budapest, avec qui il fait plusieurs enregistrements ainsi qu'une vidéo de la *Première symphonie* de Mahler, retransmise partout en Europe. À Tokyo, il a enregistré *Turangalila Symphonie* de Messiaen et la *Sixième symphonie* de Mahler, à Moscou, la *Neuvième symphonie* de Bruckner et enfin à Cracovie, Pologne, le Requiem de Dvořák.

Comme directeur de l'Orchestre symphonique de McGill, il reçoit, dès la fin de sa saison inaugurale 2001-2002, des invitations pour participer au Festival international de Lanaudière et pour se produire au Carnegie Hall à New York. Sa présentation de *Falstaff* de Verdi lui a valu les éloges de *The Gazette* qui l'a qualifiée de révélation. En 2004, Hauser dirige la première canadienne de la version originale de *Das klagende Lied* (Chant plaintif) de Mahler. En 2005, il ressuscite, avec le metteur en scène François Racine, l'opéra *Louis Riel* d'Harry Somers, à la Place des Arts de Montréal, dans une production d'Opera McGill. Cette interprétation a reçu le prix Opus « Événement musical de l'année », remis par le Conseil québécois de la musique. La CBC Radio a diffusé plusieurs des concerts de Hauser avec l'Orchestre symphonique de McGill et son nouvel album, réunissant les oeuvres *L'Ascension* de Messiaen et la *Deuxième Symphonie* « La Résurrection » de Mahler a paru en novembre 2009. En mars 2011, il dirigera *Notations pour orchestre I-IV* de Pierre Boulez, ainsi que *Notation VII* dont ce sera la création canadienne.

Cairan Ryan

Le baryton Cairan Ryan est en voie d'obtenir un diplôme d'artiste à l'École de musique Schulich de l'Université McGill. Il est titulaire d'un baccalauréat en interprétation vocale de l'École de musique de l'Université de Victoria et détient une maîtrise en musique (interprétation) de l'École de musique et d'art dramatique Guildhall de Londres. Parmi ses récents rôles à l'opéra, on peut citer Dandini dans *La Cenerentola* de Rossini (Opera Nuova, 2009), Guglielmo dans *Così fan tutte* de Mozart (Lyric Opera Studio de Weimar, 2009), Pallante dans *Agrippina* de Haendel, Sam dans *Trouble in Tahiti* de Bernstein et Énée dans *Dido and Aeneas* de Purcell (Opéra McGill), ainsi que Zoroastro dans *Orlando* de Haendel (programme pour les artistes émergents du Green Mountain Opera Festival) et Tarquinius dans *The Rape of Lucretia* (Opera on the Avalon). En concert, il a récemment joué les rôles de Jésus dans *Crucifixion* de John Steiner à l'église de Northampton, accompagné de la chorale de l'église, de Schlendrian dans la cantate dite « du café » de Jean Sébastien Bach avec Benjamin Butterfield, Anne Grimm et le Victoria Chamber Orchestra, en plus de chanter en qualité de soliste baryton dans la *Petite Messe solennelle* de Rossini avec la East Surrey Choral Society. Il a pris part aux cours de maître de Rudolf Piernay, de Tom Krause (université Mozarteum-Salzburg, 2008), de Nico Castel, de James Bowman, de Judith Forst, de Claude Webster et de Garnett Bruce. Par ailleurs, il a obtenu la bourse Johann Strauss lui permettant de suivre des cours d'été en Autriche. Son travail artistique est actuellement soutenu par la bourse Schulich de l'Université McGill et une subvention de l'Alberta Foundation for the Arts. Cette année à l'Opéra McGill, on le retrouvera notamment sous les traits de Schaunard dans *La Bohème* et du père dans *Hänsel und Gretel*.

Programme notes

R. Strauss, *Feierlicher Einzug der Ritter des Johanniter-Ordens*, Op. 13 (1909)

Richard Strauss (1864-1949) was already a well-known conductor and composer when he composed *Feierlicher Einzug der Ritter des Johanniterordens* [Solemn Entrance of the Knights of the Order of Saint John], Op. 103, in 1909. His tone poems, including *Also sprach Zarathustra* (1896) and *Don Quixote* (1898), had by then become an accepted part of the German concert repertory. In addition, not only did the modern style of his opera *Salome* (1905) grant him the title of leading opera composer in Germany, but all of Europe was enthralled with the sensual *femme fatale* protagonist. Early in 1909, the premiere of Strauss's *Elektra* solidified his reputation.

After the success of *Salome* and *Elektra*, Strauss lost interest in composing purely instrumental music. However, he was expected to contribute pieces for civic celebrations of his music in Berlin, and as a result, he composed a handful of works set primarily for brass. In addition to *Feierlicher Einzug*, Strauss composed two fanfares for his birthday in 1924 and *Festmusik der Stadt Wien* (1943) as thanks for having been awarded the Beethoven Prize. From this long work he extracted the two-minute *Wiener Fanfare*. This collection of pieces is best reserved for ceremonial use, especially since most of them require large and sometimes unusual combinations of brass instruments. Strauss's powerful, majestic *Feierlicher Einzug* is scored for timpani and brass ensemble. The opening motive is a distant call underscored by a timpani roll. This phrase is repeated and followed by a chorale-like melody in the trumpets. This alternating pattern of chorale phrases separated by the introductory call is repeated through the rest of the piece.

The *Feierlicher Einzug* was composed for the investiture ceremonies of the Order of St. John. This Western Christian military order was founded in Jerusalem in 1023 to care for poor, sick, or injured pilgrims to the Holy Land. After the Christian conquest of Jerusalem in 1099, the organization, also called the Knights Hospitaller, developed a charter and was thenceforth charged with the care and defense of the Holy Land. Following the Islamic conquest, the Order of St. John moved to Rhodes, and then to Malta, where it has a significant presence today. Allied orders dedicated to humanitarian and religious causes can be found across Europe.

Mahler, *Lieder eines fahrenden Gesellen* (1883-85)

Gustav Mahler (1860-1911) began conducting professionally at age 23. He advanced rapidly, procuring posts in Kassel, Prague, Leipzig, Budapest, and finally Vienna, where he became the music director of the court opera in 1897 and the Philharmonic the following year. Due to his demanding conducting career, Mahler only composed in the summers, normally in a small hut in the country. His output is dominated by genres that pair the orchestra with vocal elements, including orchestral *Lieder*, such as *Des knaben Wunderhorn* (1892-1901) and *Kindertotenlieder* (1901-04), as well as large-scale symphonies with choir and soloists.

Lieder eines fahrenden Gesellen, or Songs of a Wayfarer (1883-85), is Mahler's first completely mature work and his first full-fledged orchestral song cycle. Although originally published in the 1880s with piano accompaniment, from the beginning Mahler intended the cycle to be orchestral. The first performance of the orchestral version took place in 1896 after the composer revised and orchestrated it in the early 1890s. Mahler was inspired to write the song texts for *Lieder eines fahrenden Gesellen* after an unhappy love affair with Johanna Richter, a soprano at Kassel. These texts are based largely on the style of *Das knaben Wunderhorn* (The Young Boy's Magic Horn), a collection of German folk poetry depicting the spring journey of a young man who has lost his love to a rival.

All the elements of Mahler's early work are present in *Lieder eines fahrenden Gesellen*, including folklike melodies, an invocation of nature with bird calls and open textures, a dramatic and dark allegro, and a grim military march. In the first song of the cycle, "Wenn mein Schatz Hochzeit macht" (When My Sweetheart Has Her Wedding), the wayfarer grieves over losing his love to a rival. He looks for solace in nature, represented with a faster section invoking bird calls, but in the end the wayfarer returns to his bleak grief. In "Ging heut' Morgen übers Feld" (I Went Out This Morning Over the Fields), the protagonist sets out on a cheerful walk in the country, only to remind himself of his lost love. The song closes on a wistfully melancholic note. The main theme of this song reappears in the first movement of Mahler's First Symphony, the first hint of an elaborate relationship between *Lieder eines fahrenden Gesellen* and the symphony. "Ich hab' ein glühend Messer" (I Have a Glowing Knife) describes the sweetheart's

betrayal as a metaphorical knife plunged into the wayfarer's chest. The tortured, aggressive music features muted trumpets, tremolo strings, and snarling brass. The final song, "Die zwei blauen Augen" (The Two Blue Eyes) is accompanied by a funeral march that reappears as the First Symphony's funeral march. Here, the protagonist finally finds resolution by falling peacefully asleep under a linden tree, a Romantic metaphor for death.

Schumann, *Symphony No. 2 in C major, Op. 61*, with retouches by Mahler (1845-46)

Robert Schumann (1810-56) began to show signs of serious mental and physical illness in his early thirties. By August 1844 he hit rock bottom. As his phobias and moodswings began to rule his existence, Schumann's creative life was in jeopardy. He was unproductive through much of 1845, and tried to regain his bearings by steeping himself in Bach and counterpoint exercises, out of which came several works for organ, pedal-piano, and clavier. Finally, on December 12, 1845, he was struck by a sudden wave of inspiration and wrote a letter to Felix Mendelssohn, stating, "Drums and trumpets in C have been blaring in my head. I have no idea what will come of it." The fanfare-like motto opening of the Symphony No. 2 in C was the likely result. Schumann composed most of the symphony in a period of three weeks near the end of 1845. By December 27 of that year, the entire piece was drafted. He busied himself completing the orchestration in 1846. The symphony was premiered by the Leipzig Gewandhaus Orchestra in November 1846, with Mendelssohn conducting. Schumann worried that traces of his so-called "black period" would be heard in this symphony, but instead, a sense of hard-won affirmation and triumph emerges.

The first movement is a *pianissimo* solemn fanfare in the brass, with the melody solidly planted on the tonic and dominant. At the same time, the strings supply a low, sinuous melody, which increases gradually into an *Allegro ma non troppo* led by the woodwinds. The second movement *Scherzo* showcases the violins, who play a *moto perpetuo*. The bustling *Scherzo* eases slightly for the movement's two contrasting trios, one featuring staccato triplets in the woodwinds and the other, a dense contrapuntal texture. The tragic *Adagio espressivo* begins in C minor, full of intimacy and yearning. Its plunging intervals are melancholic against syncopated figures in the accompaniment. Schumann detours into a fugue in this movement, only to return to the principal melody. In the final movement, *Allegro molto vivace*, a lively principal theme is paired with the second theme from his *Adagio*, but with no trace of melancholy. At the end of the development, a solo oboe quotes the theme from Beethoven's song, "Nimm sie hin denn, diese Lieder" (Then Accept These Songs) from his cycle *An die ferne Geliebte* (From a Distant Beloved). This theme and the motto from the beginning of the movement are combined into a celebratory coda.

In addition to composition, Schumann was engaged in music criticism and founded his own journal, the *Neue Zeitschrift für Musik*. As John Daverio has pointed out, a follower of the European music scene in the 1840s would probably have identified Schumann as a critic, not a composer. Despite Schumann's international success with his First Symphony, perhaps the perception of Schumann as critic first and composer second encouraged conductors and critics alike to judge his unusual sonorities as evidence of ineptness as an orchestrator. As the nineteenth century progressed, the view of Schumann as a second-rate orchestrator became a given and by 1900, conductors such as Mahler and Felix Weingartner set out to "retouch" his symphonies. In actuality, Mahler admired Schumann's work and simply wanted to adapt it for the much-changed symphony orchestra of the late Romantic period by thinning doublings and lightening textures, thus enhancing the motivic and formal clarity of Schumann's work.

Programme notes were prepared by Colette Simonot, doctoral student at the Schulich School of Music

Alexis Hauser

Austrian conductor Alexis Hauser was born in Vienna and graduated with distinction from Hans Swarowsky's masterclass in 1970 (Vienna Musikuniversität) as well as from masterclasses with Franco Ferrara (Accademia Chigiana Siena in 1969) and Herbert von Karajan (Salzburg Sommerakademie 1970).

His first permanent position as music director came from Orchestra London Canada which was followed by his invitation to become principal guest conductor of the Budapest Philharmonic with whom he made several recordings and a video of Mahler's *Symphony No. 1* which was transmitted throughout Europe. In Tokyo he recorded Messiaen's "Turangalila" and Mahler's *Sixth Symphony*, in Moscow Bruckner's *Ninth Symphony*, and in Cracow, Poland, Dvořák's *Requiem*.

After his inaugural season in 2001/2 as Director of the McGill Symphony Orchestra in Montreal, he received invitations to appear at the International Festival of Lanaudière and also at Carnegie Hall in New York. In 2004, Hauser performed the Canadian premiere of the original version of Mahler's *Das klagende Lied*; in 2005 he revived, together with Stage Director François Racine, Harry Somer's opera *Louis Riel* in an Opera McGill production at Montreal's Place des Arts which was awarded the Prix Opus "Événement musical de l'année" by the Conseil québécois de la musique. Hauser's new CD album combining Messiaen's *L'Ascension* with Mahler's "Resurrection" Symphony was released in November 2009. In March 2011 he will conduct Pierre Boulez' *Notations pour orchestre I-IV*, as well as the Canadian premiere of *Notation VII*.

Cairan Ryan

Cairan Ryan, baritone, is an Artist Diploma student at McGill University's Schulich School of Music. He holds a degree in Voice Performance from the University of Victoria School of Music, and completed an M.Mus in Performance from the Guildhall School of Music and Drama in London. His recent Opera roles include Dandini in Rossini's *La Cenerentola* (Opera Nuova 2009), Guglielmo in Mozart's *Così fan tutte* (Lyric Opera Studio Weimar 2009), Pallante in Handel's *Agrippina*, Sam in Bernstein's *Trouble in Tahiti* and Aeneas in Purcell's *Dido and Aeneas*, (Opéra McGill), Zoroastro in Handel's *Orlando* (Green Mountain Opera Festival Emerging Artist Program) and Tarquinius in *The Rape of Lucretia* (Opera on the Avalon). On the concert platform, his recent credits include Jesus in John Stainer's *Crucifixion* at Northampton Church with the Northampton Church Choir, baritone soloist in Rossini's *Petite Messe Solennelle* with the East Surrey Choral Society, and Schlendrian in J.S. Bach's *Coffee Cantata* with Benjamin Butterfield, Anne Grimm and the Victoria Chamber Orchestra. He has participated in the masterclasses of Rudolf Piernay, Tom Krause (Mozarteum-Salzburg 2008), Nico Castel, James Bowman, Judith Forst, Claude Webster and Garnett Bruce. He is a past winner of the Johann Strauss Scholarship for summer study in Austria, is supported by the McGill University Schulich Scholarship and by the Alberta Foundation for the Arts Music Project grant. Upcoming performances this year for Opéra McGill include Schaunard in *La Bohème* and The Father in *Hänsel und Gretel*.

Prochains concerts / Upcoming Concerts

ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE MCGILL / MCGILL SYMPHONY ORCHESTRA

Alexis Hauser, directeur artistique / artistic director

Les 5 et 6 novembre 2010

November 5 and 6, 2010

JEAN SIBELIUS, *Finlandia*

JEAN SIBELIUS, *Concerto pour violon en ré mineur / Violin Concerto in D minor*, Op. 47

soliste / soloist: **Ewald Cheung**, gagnant du Concours de concerto de McGill 2009-2010 /
McGill Concerto Competition Winner 2009-2010

MODEST MUSSORGSKY (orch. Maurice Ravel), *Tableaux d'une Exposition / Pictures at an Exhibition*

Les 4 et 5 mars 2011

March 4 and 5, 2011

En célébration du 85e anniversaire de Pierre Boulez / In celebration of Pierre Boulez's 85th Anniversary

BRIAN HARMAN, Resident Composer 2010-2011, *Supposed Spaces*

LOWELL LIEBERMANN, *Flute Concerto in G major*, Op. 39

soliste / soloist: **Edward Brescacin**, gagnant du Concours de concerto de McGill 2009-2010 /
McGill Concerto Competition Winner, 2009-2010

PIERRE BOULEZ, *Notations*, I to IV and VII

Les 7 et 8 avril 2011

April 7 and 8, 2011

Orchestre symphonique et la Sinfonietta de McGill / McGill Symphony Orchestra & McGill Sinfonietta

FRANZ LISZT, *Symphonie de Faust / Faust Symphony*

◆◆◆

SINFONIETTA DE MCGILL / MCGILL SINFONIETTA

Alexis Hauser, directeur artistique / artistic director

Les 15 et 16 octobre 2010

October 15 and 16, 2010

FRANZ JOSEPH HAYDN, *Symphonie n° 100 / Symphony No. 100 "Militaire"*

LUDWIG VAN BEETHOVEN, *Concerto pour violon en ré majeur, opus 61 / Violin Concerto in D major*, Op. 61

soliste / soloist: **Jonathan Crow**

Les 26 et 27 novembre 2010

November 26 and 27, 2010

MAURICE RAVEL, *Menuet Antique*

gagnant du Concours de concerto classique de McGill à déterminer / McGill Classical Concerto, Winner TBA

PYOTR ILYICH TCHAIKOVSKY, *Symphonie n° 1 en sol mineur, opus 13 / Symphony No. 1 in G minor*, Op. 13

Les 4 et 5 février 2011

February 4 and 5, 2011

EINO TAMBERG, *Trumpet Concerto*, Op. 42

soliste / soloist: **Scott Reynolds**, finaliste du Concours de concerto de McGill 2009-2010 /
McGill Concerto Competition Finalist, 2009-2010

LUDWIG VAN BEETHOVEN, *Symphonie n° 4 en si bémol majeur, opus 60 / Symphony No. 4 in B-flat major*, Op. 60

Chef / Conductor: **Jordan de Souza**, étudiant du 2e cycle / Graduate Student

FELIX MENDELSSOHN, *Concerto pour violon en mi mineur, opus 64 / Violin Concerto in E minor*, Op. 64

soliste / soloist: **Bénédicte Lauzière**, finaliste du Concours de concerto de McGill 2009-2010 /
McGill Concerto Competition Finalist, 2009-2010

Tous les concerts sont à la Salle Pollack. 12 \$.
All concerts are in Pollack Hall at 7:30 p.m. \$12.

Nous espérons que vous avez apprécié le concert de ce soir. Le talent, la passion et la conscience professionnelle de nos musicien(ne)s sont une source d'inspiration pour nous. Des événements comme celui-ci représentent un investissement financier important pour l'École de musique Schulich.

Nous vous invitons à contribuer, par un don en argent, à la création de nouvelles possibilités pour nos étudiants et au développement du rôle de McGill dans la communauté culturelle montréalaise.

Veuillez communiquer avec notre directrice du développement, Donna Williams, au (514) 3 98-8153, pour en savoir plus long sur nos activités et sur les moyens de les soutenir, ou cliquez sur

<http://www.mcgill.ca/music/alumni/support>.

Nous vous remercions de votre intérêt.

We hope you have enjoyed this evening's concert. The talent, passion and dedication of our musicians are an inspiration to us all. Concerts of this calibre are a major financial undertaking for the Schulich School of Music.

We invite audience members to join us in furthering opportunities for our students and for enhancing McGill's role in the Montreal cultural community, by making a financial contribution.

For further information about supporting our programmes, please contact our Director of Development, Donna Williams at (514) 398-8153, or visit the weblink at

<http://www.mcgill.ca/music/alumni/support>.

Thank you for your interest and support.