

GRANT · RAUM · PARKER · CHERNEY

VINCENT BOILARD, hautbois

QUATUOR MOLINARI

VINCENT BOILARD, hautbois

QUATUOR MOLINARI

1.	STEWART GRANT (Né en 1948 / b. 1948) Serenata da Camera, op. 19 (1991)	[9:52]
	ELIZABETH RAUM (Née en 1945 / b. 1945) Searching for Sophia (2000)	
2. 3. 4.	I. Dance II. Prayer III. Fantasy on a Traditional Theme	[5:27] [6:11] [5:21]
	MICHAEL PARKER (1948-2017) Requiem Parentibus, op. 34 (1986)	
5. 6. 7.	Mouvement / Movement I Mouvement / Movement II Mouvement / Movement III	[6:02] [7:26] [4:55]
8.	BRIAN CHERNEY (Né en 1942 / b. 1942) In the Stillness of the Summer Wind (1987)	[15:52]
	Vincent Boilard hautbois / oboe QUATUOR MOLINARI Olga Ranzenhofer premier violon / first violin	

Antoine Bareil second violon / second violin

Frédéric Lambert alto / viola

Pierre-Alain Bouvrette violoncelle / cello

«Je veux enregistrer des pièces totalement inconnues qui dorment quelque part [...] Pas pour en faire ma propre interprétation, mais simplement pour leur permettre d'exister. Il faut les enregistrer pour qu'on puisse les écouter et s'y intéresser. Sans enregistrement, ces pièces n'existent pas. Si la musique n'existe que sur papier, elle meurt. C'est dans cet esprit que j'enregistre mes albums, qui, pour la plupart, comportent des œuvres inédites de compositeurs de talent.» [Traduction libre]

- Lajos Lencsés, *The Double Reed*, vol. 23, nº 4, 2000

es sages paroles de ce célèbre hautboïste hongrois sont à l'origine du présent disque. Je les ai lues durant la pandémie, et ce sont elles qui m'ont inspiré et m'ont poussé à me mettre en quête de pièces inédites. Mes recherches m'ont mené à quatre quintettes pour hautbois et quatuor à cordes de compositeurs canadiens de grand talent qui n'avaient jamais été mis sur disque, quatre univers sonores uniques qui illustrent bien l'étendue des possibilités expressives du hautbois moderne.

Alors, comme moi, découvrez ces œuvres et, ensemble, permettons-leur d'exister. - Vincent Boilard

Stewart Grant Serenata da Camera (1991)

Stewart Grant est né à Fort William, en Ontario, et a fait ses études musicales en hautbois à Montréal, dans la classe de Melvin Berman. C'est en 1974 qu'il prend la décision de se consacrer à la composition et à la direction d'orchestre. Il suit alors des cours de composition et d'arrangement jazz avec Gordon Delamont.

Il écrit Serenata da Camera en vue d'une tournée en Biélorussie avec son ensemble, Musaeus. Cette pièce en un seul mouvement exploite des mélodies accrocheuses et un langage musical moderne, vivant et accessible.

L'œuvre, qui débute avec un solo de hautbois, enchaîne une série de variations mettant en valeur chacun des instrumentistes à tour de rôle, et se termine par un rondo. Ces variations sont inspirées par la personnalité des musiciens de l'ensemble Musaeus, créateurs de la pièce.

Elizabeth Raum Searching for Sophia (2000)

En plus d'être hautboïste, Elizabeth Raum peut se targuer d'être l'une des compositrices les plus prolifiques et les plus accessibles au Canada. En effet, c'est dans un langage musical généralement traditionnel qu'elle a écrit quatre opéras, des concertos et plus de 90 pièces de musique de chambre.

Searching for Sophia est une œuvre dans laquelle Raum s'inspire librement de la légende de Sophia, le pendant féminin de Dieu dans le mouvement gnostique. À l'origine, ce projet devait prendre la forme d'un ballet mettant en scène une femme de la Bible sans voix. Bien que celui-ci n'ait jamais vu le jour, Raum a transposé son idée en un trio pour violon, violoncelle et piano, puis adapté la pièce pour hautbois et quatuor à cordes.

Dans cette œuvre, la compositrice, dont les grands-parents avaient émigré de la Syrie, utilise des sonorités et des harmonies aux accents de ce pays du Moyen-Orient. D'ailleurs, dans le premier mouvement, «Dance», Raum célèbre la vie et la naissance en s'inspirant des chansons de sa grand-mère qui la faisaient danser.

Le deuxième mouvement, «Prayer», est une lamentation, un chant funèbre où l'on sent le poids des traditions qui repose sur le dos des femmes. La compositrice a notamment écrit un poème décrivant ce qu'elle souhaitait illustrer en musique.

7

Mother Mère Grant me a voice Donnez-moi une voix Oh Mother of Life. Ô Mère de la Vie. Don't let them silence me, Ne les laissez pas me museler, Those who would take away Ceux-là qui m'arracheraient My name, Mon nom. My children, Mes enfants, My place in existence Ma place dans l'existence Those who would denounce Ceux-là qui condamneraient My very soul; Jusqu'à mon âme;

For I have much to say, Car j'ai beaucoup à dire, I have much to do. Et beaucoup à faire.

I feel the life stir Je sens la vie s'agiter

Within my body. En mon sein.

And though it be agony

To let it forth,

I would willingly suffer

Et bien que ce soit de la torture

De la laisser se développer,

Je suis prête à souffrir

To allow that life to exist, Pour permettre à cette vie d'exister,

To grow and thrive. De grandir et de s'épanouir. But it must know Mais il faut qu'elle sache

That I was its mother. Que c'est moi qui lui ai donné vie.

[Traduction libre]

Le dernier mouvement, «Fantasy on a Traditional Theme», est inspiré des airs traditionnels chantés par sa mère lorsqu'elle était enfant. Les accords dissonants représentent les sermons du patriarcat, mais la mélodie réussit à s'imposer, et Sophia triomphe dans la plus grande joie.

Michael Parker Requiem Parentibus, op. 34 (1986)

Michael Parker était un altiste, enseignant et compositeur autodidacte. Originaire de Toronto, il a passé la plus grande partie de sa vie à Terre-Neuve-et-Labrador. Il était membre de l'Orchestre symphonique de Terre-Neuve et enseignait à l'Université Memorial.

Parker a écrit cette œuvre pour rendre hommage à son père, décédé subitement. Cette pièce est un exutoire: le compositeur y met en musique les émotions vécues à l'annonce du décès de son père. Les trois mouvements s'enchaînent sans pause et font passer l'auditeur par une vaste gamme d'émotions: l'incompréhension, la tristesse, la colère et la mélancolie.

Requiem Parentibus débute avec le choc de l'annonce, qui se traduit par une rythmique complexe, des tensions et de nombreuses dissonances. Par la suite. Parker cherche une certaine paix intérieure.

Dans le deuxième mouvement, il est intéressant de noter que, pour évoquer la tristesse et la mélancolie, le compositeur choisit le thème de *The Skye Boat Song*, une chanson traditionnelle écossaise que l'on peut notamment entendre dans le générique de la série télévisée *Outlander*.

Le troisième mouvement s'amorce avec l'ébauche d'une fugue au caractère incisif qui migre progressivement vers des thèmes plus lyriques.

Brian Cherney In the Stillness of the Summer Wind (1987)

Originaire de l'Ontario, Brian Cherney enseigne la composition à l'Université McGill de Montréal depuis 1972. In the Stillness of the Summer Wind, pièce commandée par le Hungarian String Quartet et son frère, le hautboïste Lawrence Cherney, mise sur les ambiances sonores. Le compositeur évoque ici des images de la nature et les souvenirs de ses étés à la campagne. L'œuvre met en lumière l'étendue du registre du hautbois, alors que certains effets des cordes, tel que le recours fréquent au trémolo, suggèrent les bruissements de la nature. Notons également les quatre carillons de verre, évoquant le vent qui souffle et se mêle aux timbres des autres instruments pour créer une palette de couleurs vibrantes.

© Vincent Boilard 2022

"I would like to record pieces which are sleeping somewhere, completely unknown . . . Not to give my own interpretation, but to allow these pieces to exist. One has to have recordings in order to listen to them and to take interest in them. If one doesn't record certain works, they don't exist. If music is only in writing, it dies. It is in this spirit that I record these disks, which for the most part contain the works of gifted composers who were never recorded."

Lajos Lencsés, The Double Reed, Vol. 23, No. 4 (2000)

This recording is inspired by the wise words of the famous Hungarian oboist Lajos Lencsés. This text, which I read during the pandemic, is what drove me to begin seeking out previously unrecorded works. The fruits of my research are four quintets for oboe and string quartet by highly talented Canadian composers, unique soundscapes that show the expressive potential of the modern oboe.

I hope that you may discover these works as I have. May we together allow them to exist. - Vincent Boilard

Stewart Grant Serenata da Camera (1991)

Stewart Grant was born in Fort William, Ontario, and studied oboe in Montréal with Melvin Berman. In 1974, he decided to devote himself to composition and conducting, and pursued studies in composition and jazz arrangement with Gordon Delamont.

He wrote *Serenata da Camera* for a Belarusian tour with his ensemble Musaeus, a one-movement work with catchy melodies, in a modern, lively and accessible musical language.

Beginning with an oboe solo, the piece includes a series of variations showcasing in turn each of the instrumentalists and concludes with a rondo. These variations are inspired by the personalities of the musicians from Musaeus, who first performed the work.

Elizabeth Raum Searching for Sophia (2000)

In addition to her career as an oboist, Elizabeth Raum is one of the most prolific and accessible composers in Canada. She has written four operas, concertos, and over 90 chamber works in a generally traditional musical language.

Her Searching for Sophia is loosely inspired by the legend of Sophia, the female counterpart to God in the Gnostic movement. Originally, Raum's project was to take the form of a ballet featuring a voiceless woman from the Bible. Although it never saw the light of day, she nevertheless expressed her idea through a trio for violin, cello and piano, and then adapted the piece for oboe and string quartet.

In this work, we can hear the sounds and harmonies of Syria, the Middle Eastern country from which her grandparents emigrated. In the first movement, "Dance", Raum celebrates life and birth by drawing inspiration from the songs that her grandmother would sing to her to make her dance.

The second movement, "Prayer", is a lament, a dirge arousing the burden of the traditions on the shoulders of women. In a poem she wrote, Raum describes what she wishes to express in music.

Mother

Grant me a voice

Oh Mother of Life.

Don't let them silence me,

Those who would take away

My name,

My children,

My place in existence

Those who would denounce

My very soul;

For I have much to say,

I have much to do.

I feel the life stir Within my body. And though it be agony To let it forth, I would willingly suffer To allow that life to exist, To grow and thrive. But it must know That I was its mother.

The last movement, "Fantasy on a Traditional Theme", is inspired by traditional tunes that her mother sang in her childhood. The dissonant chords represent the sermons of the patriarchy, but the melody prevails, and Sophia triumphs in great joy.

Michael Parker Requiem Parentibus, Op. 34 (1986)

Michael Parker was a self-taught violist, teacher and composer. Originally from Toronto, he spent most of his life in Newfoundland and Labrador. He played with the Newfoundland Symphony Orchestra and taught at Memorial University.

Parker wrote this work as a tribute to his father, who suffered a sudden death. It is an emotional outlet in which the composer put into music the feelings that overcame him upon hearing of his father's passing. The three movements follow one another without pause and take the listener through a wide range of emotions: incomprehension, sadness, anger and melancholy.

Requiem Parentibus begins with the shock of the announcement, expressed through a complex rhythmic structure, tensions and multiple dissonances. Next, Parker seeks inner peace.

Interestingly in the second movement, Parker chose the theme from the traditional Scottish song *The Skye Boat Song* to evoke sadness and melancholy. The same song is used in the credits of the television series *Outlander*.

The third movement begins with a cutting fugal opening before gradually shifting to more lyrical themes.

Brian Cherney In the Stillness of the Summer Wind (1987)

Ontario-born Brian Cherney has taught composition at McGill University in Montréal since 1972. In the Stillness of the Summer Wind was commissioned by his brother, oboist Lawrence Cherney, and the Hungarian String Quartet. In this piece of various soundscapes, we can see images of nature and the memories of summers spent in the countryside. The work highlights the wide range of the oboe, with the strings at times suggesting nature's rustling—for example, through the frequent use of tremolos. The four glass chimes depict the wind blowing and blending with the other instruments to create a vibrant, brilliant musical palette.

© Vincent Boilard 2022 Translated by Traductions Crescendo

VINCENT BOIJARD

Originaire de Mont-Joli au Québec, Vincent Boilard est hautbois solo associé à l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) et chargé de cours à l'Université de Montréal depuis 2015. Bien connu sur la scène musicale classique québécoise, sa réputation d'instrumentiste et de pédagogue n'est plus à faire.

C'est en 2009, avec en poche son diplôme du Conservatoire de musique de Québec en hautbois, où il a étudié auprès de Philippe Magnan, que Vincent Boilard quitte le Québec et entreprend une maîtrise en interprétation à la Haute École de musique de Genève. Dans le cadre de ses études en Suisse, il s'est

perfectionné auprès de grands maîtres du hautbois, tels que Roland Perrenoud, Maurice Bourgue et Heinz Holliger.

Avant d'occuper son poste à l'OSM, Vincent Boilard a joué pour l'Orchestre symphonique du Jura et l'Orchestre du Festival de Verbier en Suisse, ainsi que pour l'Orchestre symphonique de Laval, l'Orchestre symphonique de Sherbrooke et l'Orchestre national des jeunes du Canada. Il a eu l'occasion de jouer sous la baguette de chefs de renommée internationale, comme Kent Nagano, Valery Gergiev, Yuri Temirkanov, Manfred Honeck. Neeme Järvi et Gianandrea Noseda.

Même s'il mène une carrière active à l'orchestre, Vincent Boilard ne boude pas son plaisir de la musique de chambre et du solo. Il se produit régulièrement avec ses collègues de l'OSM et ne rate pas une occasion de jouer en solo. D'ailleurs, il a été soliste avec les Violons du Roy, l'Orchestre symphonique de Québec, l'Orchestre symphonique de Sherbrooke et l'Orchestre symphonique de l'Estuaire, et a offert des récitals au festival Concerts aux Îles du Bic, au Festival International du Domaine Forget et dans le cadre de sa tournée canadienne avec les Jeunesses Musicales Canada.

Au fil des ans, les efforts de Vincent Boilard ont été largement récompensés. En effet, il a entre autres reçu des bourses du Conseil des arts du Canada et du Fonds québécois de recherche sur la société et la culture. Il s'est aussi distingué lors de plusieurs concours, dont le Concours de musique du Canada, le Concours jeunes artistes Radio-Canada, le Prix d'Europe et le Concours OSM Standard Life.

Ayant à cœur son rôle de pédagogue, Vincent Boilard multiplie les occasions de transmettre son savoir et sa passion aux petits et aux grands mélomanes. Outre sa charge de cours à l'Université de Montréal, il donne des classes de maître et enseigne à l'Académie internationale de musique et de danse du Domaine Forget. De plus, il participe activement à l'initiative «La musique aux enfants» de l'OSM, dont l'objectif est de permettre à des enfants d'âge préscolaire de s'initier à la musique.

En plus de l'entendre sur les récents enregistrements de l'OSM, on peut écouter Vincent Boilard en compagnie du pianiste Olivier Hébert-Bouchard sur son disque *Dialogue*, lequel est régulièrement joué sur les ondes de Radio-Canada et disponible sur diverses plateformes d'écoute en ligne.

www.vincentboilard.com

VINCENT BOIJARD

ailing from Mont-Joli, a small town in Eastern Quebec, Vincent Boilard is Associate Principal Oboe at the Orchestre symphonique de Montréal (OSM) and has been teaching at the Université de Montréal (UdeM) since 2015. He is a renowned classical musician and teacher in Quebec.

In 2009, after getting his diploma from the Conservatoire de musique de Québec with Philippe Magnan as his teacher, Vincent Boilard left the province to start a Master of Arts in Performance at the Haute École de musique de Genève. In Switzerland, he studied with great oboe masters, such as

Roland Perrenoud, Maurice Bourgue and Heinz Holliger.

Before becoming a permanent member of the OSM, Vincent Boilard played in the Orchestre symphonique du Jura and the Orchestre du Festival de Verbier in Switzerland, as well as in the Orchestre symphonique de Laval, the Orchestre symphonique de Sherbrooke and the National Youth Orchestra of Canada. He player under the baton of renowned conductors such as Kent Nagano, Valery Gergiev, Yuri Temirkanov, Manfred Honeck, Neeme Järvi and Gianandrea Noseda.

Aside from his orchestra career, Vincent Boilard enjoys being a soloist and a chamber musician. He regularly plays with his colleagues from the OSM in smaller groups and performs as a soloist as often as possible. He played solo with the Violons du Roy, the Orchestre symphonique de Québec, the Orchestre symphonique de Sherbrooke and the Orchestre symphonique de l'Estuaire. He also gave recitals for the festival Concerts aux Îles du Bic, the Domaine Forget International Festival and on a Canadian tour with the Jeunesses Musicales Canada.

Over the years, Vincent Boilard's efforts have been rewarded. He received grants from the Conseil des Arts du Canada and the Fonds québécois de recherche sur la société et la culture. He also won prizes in several competitions such as the Concours de musique du Canada, the Concours jeunes artistes Radio-Canada, the Prix d'Europe and the Concours OSM Standard Life.

Committed to his teaching role, Vincent Boilard doesn't miss an opportunity to share his knowledge and passion with music lovers from all ages. In addition to his work at the UdeM, he teaches and gives masterclasses at the Domaine Forget International Music and Dance Academy. He also takes part in "La musique aux enfants", an OSM initiative that introduces preschoolers to classical music.

On top of his recent recordings with the OSM, it is possible to listen to Vincent Boilard playing with the pianist Olivier Hébert-Bouchard on their album *Dialogue*, which is regularly played on Radio-Canada and available on music platforms online.

www.vincentboilard.com

QUATUOR MOLINARI

Quatuor en résidence au Conservatoire de musique de Montréal

Acclamé par le public et par la critique musicale internationale depuis sa fondation en 1997, le Quatuor Molinari se consacre au riche répertoire pour quatuor à cordes des XXe et XXIe siècles, commande des œuvres nouvelles aux compositeurs et initie des rencontres entre les musiciens, les artistes et le public.

Récipiendaire de 23 prix Opus décernés par le Conseil québécois de la musique pour souligner l'excellence de la musique de concert, le Quatuor Molinari est qualifié par la critique canadienne d'ensemble «essentiel» et «prodigieux», voire de «pendant canadien aux quatuors Kronos et Arditti». Le Quatuor Molinari s'est imposé comme l'un des meilleurs quatuors au Canada. En plus de nombreuses œuvres canadiennes dont l'intégrale des 13 quatuors de R. Murray Schafer, le répertoire du Quatuor Molinari comprend entre autres, des œuvres de Bartók, Berg, Britten, Chostakovitch, Debussy, Dutilleux, Glass, Goubaïdulina, Kurtág, Ligeti, Lutoslawski, Martinû, Penderecki, Ravel, Scelsi, Schnittke, Webern et Zorn.

Le Quatuor Molinari a été soliste avec l'Orchestre symphonique de Montréal sous la direction de Charles Dutoit à deux reprises et en avril 2018, il est soliste avec l'Orchestre Métropolitain de Montréal dans la création du *Concerto pour quatuor à cordes* de Samy Moussa sous la direction de Nicholas Carter. Le Quatuor Molinari a été invité à de nombreux festivals et sociétés de concerts au Canada, en Europe et en Asie.

Les albums du Quatuor Molinari, sous étiquette ATMA Classique reçoivent les éloges unanimes de la critique internationale entre autres dans les revues *The Strad, Gramophone* (2 fois Editor's Choice) *Diapason* et *Fanfare*. L'intégrale des quatuors de György Kurtág, lancée en septembre 2016, a reçu un Diapason d'or en décembre 2016 de la grande revue musicale française éponyme. De plus, il reçoit le prestigieux prix allemand Echo Klassik en juillet 2017 pour ce même enregistrement. L'album des quatuors de John Zorn du Quatuor Molinari, sorti en 2019, reçoit le prix Opus de l'Album de l'année - Musiques moderne, contemporaine et a été en nomination pour un prix Juno en janvier 2020.

www.quatuormolinari.qc.ca

QUATUOR MOLINARI

Quartet in residence at the Conservatoire de musique de Montréal

Internationally acclaimed by the public and the critics since its foundation in 1997, the Molinari Quartet has given itself the mandate to perform works from the 20th and the 21st century repertoire for string quartet, to commission new works and to initiate discussions between musicians, artists and the public. Recipient of 23 Opus Prizes awarded by

the Quebec Music Council for musical excellence on the Quebec concert stage, the Molinari Quartet as been described by the critics as an "essential" and "prodigious" ensemble, even "Canada's answer to the Kronos or Arditti Quartet".

The Molinari Quartet has established itself as one of Canada's leading string quartets. In addition to many Canadian works, including the 13 quartets by R. Murray Schafer, the Molinari Quartet's repertoire includes quartets by Bartók, Berg, Britten, Debussy, Dutilleux, Glass, Gubaidulina, Kurtág, Ligeti, Lutoslawski, Martinů, Penderecki, Ravel, Scelsi, Schnittke, Shostakovich, Webern, and Zorn.

The Molinari Quartet was heard twice as soloist with the Orchestre symphonique de Montréal under Charles Dutoit and in the spring of 2018, it premiered the *Concerto for String Quartet and Orchestra* by Samy Moussa with the Orchestre Métropolitain of Montréal under the direction of Nicholas Carter. The Quartet has been invited to perform in numerous concert series and festivals in Canada, Mexico, China and Europe.

Its recordings on the ATMA Classique label have received international critical acclaim including two Editors' Choices by *Gramophone* magazine and rave revues from, among others, *The Strad, Fanfare*, and *Diapason*. Its recording of the complete Kurtág quartets has received a Diapason d'or in December 2016 and the prestigious German Echo Klassik award for 20th- and 21st-century chamber music in July 2017. The Molinari Quartet's recording of quartets by John Zorn, published in 2019, received the Opus Prize for Album of the Year - modern, contemporary music, and was nominated for a Juno award in January 2020.

www.quatuormolinari.qc.ca

Le Quatuor Molinari chez ATMA Classique, une sélection

The Molinari Quartet on ATMA Classique, a selection

Philip Glass: Intégrale des quatuors à cordes, vol. I ACD2 4071

Krzysztof Penderecki ACD2 2736

John Zorn ACD2 2774

Kurtág: Intégrale des quatuors à cordes ACD2 2705

Remerciements

Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans la précieuse collaboration et le soutien de ma famille et mes amis. Un grand merci à mes parents, ma sœur Marianne, mon grand ami Benoit, mon épouse Clémence, sans oublier mes enfants Coralie, Léon et Augustin. Pour terminer, un merci tout spécial aux musiciens du Quatuor Molinari et à toute l'équipe d'ATMA Classique pour leur excellent travail. Ce fut un grand plaisir de concrétiser ce projet avec vous.

Thanks

This project would not have been possible without the valuable collaboration and support of my family and friends. A big thank you to my parents, my sister Marianne, my good friend Benoit, my wife Clémence, without forgetting my children Coralie, Léon and Augustin. Finally, a very special thank you to the musicians of the Molinari Quartet and the entire ATMA Classique team for their excellent work. It was a great pleasure to realize this project with you.

- Vincent Boilard

Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise du ministère du Patrimoine canadien (Fonds de la musique du Canada).

We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Department of Canadian Heritage (Canada Music Fund).

- Vincent Boilard sous licence exclusive avec Disgues ATMA inc.
- ® Vincent Boilard under exclusive license with ATMA Records inc..

Producteur exécutif / Executive producer Guillaume Lombart
Réalisation, enregistrement, montage et mixage par / Produced, recorded, edited, and mixed by
Anne-Marie Sylvestre

Assistant à la technique / Technical assistant Jonathan Kaspy

Lieu d'enregistrement / Recording venue Église Saint-Augustin, Mirabel (Québec), Canada 21-23 mars 2022 / March 21-23, 2022

Graphisme / Graphic design Jesse Caron et / and Adeline Payette-Beauchesne
Directeur de production / Production Manager Michel Ferland
Éditrice du livret / Booklet editor Joannie Lajeunesse
Photo de couverture / Cover photo Gaëlle Vuillaume

Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts.