

GSI Musique et Oziko
présentent

R I O P E L L E S Y M P H O N I Q U E

Jean Paul Riopelle, *Cap au nord*, 1977
Huile sur toile, 200 x 301 cm
Collection - Huguette Vachon

Programme du concert

Le 9 septembre 2023 au Grand Théâtre de Québec

Conçu et rédigé par GSI Musique

RIOPELLE
100

Acte 1

Lux

Acte 2

Locus

Acte 3

Materia

Acte 4

Libertas

Acte 5

Aeternitas

Il serait bien téméraire de prétendre résumer le parcours de Jean Paul Riopelle (1923-2002) en quelques lignes. Il y a là tant de fenêtres à ouvrir, de thèmes à développer, d'histoires à raconter. Autant s'abandonner à la musique de la grande partition de formes et de couleurs qu'il aura distribuées sur tous les supports et sur plusieurs continents durant sa carrière, quitte à se laisser emporter au passage par le titre évocateur d'un dessin, d'un tableau, d'une estampe, d'un collage ou d'une sculpture, par l'écho d'un événement marquant, le rappel du nom d'un proche ami ou le prénom chantant d'une femme aimée... Ils nous laisseront sans doute mieux entrevoir les temps et les lieux de vie de cet épicurien énergique, toujours en mouvement, curieux de l'Autre et amoureux de la Nature, amateur de bons crus et de rutilantes cylindrées.

Riopelle, c'est comme une invitation à l'aventure, à l'échappée belle, au voyage et à la découverte. Son itinéraire pourrait s'apparenter à celui d'une grande oie qui s'envole, qui trouve ses repères, qui prend de la hauteur pour embrasser de lointains horizons, qui sait trouver son chemin dans l'azur, qui explore de nouveaux territoires mais qui n'oublie pas d'où elle vient, gardant en mémoire les grandes routes et les voies de traverse qu'elle aura empruntées au fil des saisons pour mieux se poser au retour et profiter enfin d'un temps de repos au milieu du grand fleuve.

C'est dans la paroisse qui l'avait vu naître qu'eurent lieu les funérailles nationales de l'artiste à Montréal, le lundi 18 mars 2002. Je me souviens qu'au sortir de la cérémonie, le ciel se gorgea soudain de gros flocons blancs qui voilaient l'horizon et qui flottaient tout doucement devant nos yeux ébahis, comme pour saluer le géant qui s'était envolé. C'était une incroyable symphonie de blancs ! Le blanc, la couleur ultime, la couleur de toutes les couleurs. C'était comme une invitation subliminale à redécouvrir la magie d'un précieux héritage et – qui sait ? – une façon pour l'âme de Riopelle de nous redire qu'il allait demeurer parmi nous par l'entremise des fruits de son inépuisable imaginaire, grâce à ces milliers d'œuvres dont il avait parsemé notre environnement. Des œuvres combien inspirantes qui échappent au temps et qui constituent autant d'invitations à nous envoler à notre tour afin d'aller au bout de nos rêves.

John R. Porter, C.M., O.Q.

Historien de l'art et muséologue, membre fondateur de la Fondation Riopelle

(Photo : Alain Comtois)

Symphonie d'une vie d'artiste en cinq temps

Composition pour orchestre et chœur, *Riopelle symphonique* utilise sept chansons de Serge Fiori comme matériau de base. J'ai été profondément touché par l'intensité du geste de Riopelle et par la superposition imprévisible des lignes et des formes qu'on trouve dans ses œuvres. En fait, je ne saurais trop insister sur l'impact puissant que cela a eu sur moi. C'est comme si son « aura » créative agissait comme un guide pour propulser une note vers la suivante, un rythme vers une autre forme, une texture dans une autre. Chaque mouvement commence par des éléments d'une chanson de Fiori (reconnaissables ou non) qui sont ensuite pressés, tordus, recolorés et sculptés dans une forme définitive. L'auditeur peut considérer un mouvement donné comme une peinture ou une sculpture « auditive » qui se déploie dans le temps.

Blair Thomson

Cocréateur de l'œuvre musicale avec Serge Fiori

(Photo : Jean-Charles Labarre)

La chance fait parfois en sorte que le chemin d'un individu soit parsemé de moments plus grands que lui. J'ai eu le privilège de vivre ce genre de moments à quelques reprises au cours de mon existence. Parmi eux, j'ai eu l'extrême joie de voir une œuvre de Jean Paul Riopelle, mon peintre et sculpteur préféré, enjoliver la pochette de l'album *Harmonium symphonique*. Plus récemment, ce fut au tour de mélodies et de fresques sonores que j'ai créées tout au long de mon voyage terrestre d'inspirer *Riopelle symphonique*, une réalisation musicale grandiose propulsée et arrangée par Blair Thomson.

Je crois qu'un artiste doit se nourrir d'humilité, cristalliser des émotions, matérialiser l'impalpable et offrir à ceux que son œuvre interpelle la chance de s'y reconnaître un peu, ou de désirer en faire partie. Voilà ce que Jean Paul Riopelle représente pour moi. Une personne dont l'énergie créatrice, le refus global de principes inadéquats de notre société et le constant désir de renouveau ont laissé une marque ineffaçable dans ce monde beaucoup trop souvent synchronisé. Et que, par association, je puisse faire un peu partie de tout ceci me transporte autant que le seront, je l'espère, ceux qui se laisseront conquérir par ces orchestrations, ces environnements sonores et ces mélodies.

Serge Fiori

Cocréateur de l'œuvre musicale avec Blair Thomson

Nicolas Lemieux, Serge Fiori et Blair Thomson. (Photo : Victor Diaz Lamich)

Rendre hommage en musique à Jean Paul Riopelle, un artiste plus grand que nature, c'est la chance d'une vie. Mais c'est aussi un défi dont je n'avais pas mesuré toute l'ampleur quand j'ai imaginé le projet *Riopelle symphonique*, il y a cinq ans. Pour le concrétiser, j'ai pu compter sur l'immense talent de Serge Fiori, sur la créativité débordante de Blair Thomson et sur le remarquable brio des musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal dirigés par Adam Johnson, des artistes qui ont su traduire en musique la sensibilité de Riopelle en s'imprégnant de son œuvre et en plongeant au cœur de sa démarche.

À partir d'une page blanche, semblable à la toile de l'artiste dont ils se sont inspirés, Serge et Blair ont réussi un véritable tour de force en créant cinq vibrants tableaux musicaux qui évoquent les grandes périodes de la carrière de Riopelle. À cette fabuleuse trame sonore s'ajoute l'astucieuse scénographie de Marcella Grimaux. Le résultat, *Riopelle symphonique*, va bien au-delà de mes espérances. Bon spectacle!

Nicolas Lemieux

Directeur artistique de *Riopelle symphonique* et président de GSI Musique

Fondé par Joseph Vézina en 1902, l'Orchestre symphonique de Québec, doyen des orchestres canadiens, a toujours été intimement lié aux événements qui ont marqué l'histoire de la ville de Québec et participe à plusieurs événements d'envergure nationale et internationale. Il crée, en plus des œuvres majeures du répertoire symphonique, de nombreuses œuvres de compositeurs québécois, canadiens et étrangers.

Depuis sa création, l'Orchestre a été récompensé par de nombreux prix et distinctions. Chef de file en éducation et en médiation culturelle, l'Orchestre symphonique de Québec contribue à la démocratisation de la musique symphonique avec des projets innovants tels le Zoo musical® et la plateforme numérique éducative *La galerie symphonique*, *Les Matinées symphoniques* (primaire) et les *Notes à répétition* (secondaire). L'Orchestre se distingue par ses collaborations avec le Conservatoire de musique de Québec ainsi que la Faculté de musique de l'Université Laval.

JEAN PAUL
RIOPELLE
FONDATION | FOUNDATION

« Les célébrations du centenaire de Riopelle sont à l'image de l'homme derrière l'artiste : multidisciplinaires et riches en expériences. La Fondation Jean Paul Riopelle est très fière de s'associer aux prestigieux partenaires comme GSI Musique, l'OSQ et le Grand Théâtre afin de présenter ce parcours musical inédit mettant de l'avant l'œuvre inspirante de l'artiste, véritable legs sonore des festivités entourant son 100e anniversaire de naissance. Le grand public peut ainsi, à travers cette expérience multimédia unique, plonger au cœur de la vie fascinante et du vaste univers créatif de Riopelle, témoignant de la puissance et de l'énergie du grand maître. Bonne immersion! »

– Manon Gauthier

Directrice générale de la Fondation Riopelle et
commissaire générale des célébrations du centenaire de l'artiste

RIOPELLE
100

(Photo courtoisie d'Adam Johnson)

Adam Johnson Chef d'orchestre de *Riopelle symphonique*

Travaillant depuis plusieurs années au plus haut niveau de la scène musicale canadienne, le chef d'orchestre canadien primé Adam Johnson a été salué comme « un talent passionnant » et pour sa « présence charismatique et imposante » sur le podium. Leader recherché, il a terminé son mandat de chef en résidence de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM) en 2019 et a dirigé, à ce jour, plus de 75 concerts avec l'OSM. Comme chef invité, Adam Johnson est fréquemment engagé à travers le pays tandis que sur le plan international, il a dirigé l'Opéra national de Paris ainsi que des orchestres en Espagne, en Allemagne et aux États-Unis.

Reconnu pour sa polyvalence hors du commun, maestro Johnson a dirigé des concerts à guichets fermés avec des dizaines d'artistes de premier plan dans un large éventail de styles allant de la pop au jazz en passant par Broadway. Adam Johnson est l'Éducateur en résidence chez Mécénat Musica depuis 2019, où il crée du matériel pédagogique pour les éducateurs en musique et offre des ateliers et des spectacles pour rehausser l'éducation musicale chez les jeunes.

(Photo : Albert Zablit)

Les Chœurs des Petits Chanteurs de Laval

Quel projet ambitieux imaginé par le producteur Nicolas Lemieux et confié au compositeur Blair Thomson! Celui de transposer en musique l'univers visuel de Jean Paul Riopelle dont nous célébrons le 100e anniversaire de naissance en 2023. Riopelle disait : « Une toile n'est jamais la reproduction d'une image. Ça commence par une sensation vague. Pas d'idée graphique. »

C'est le défi auquel sont confrontés autant l'orchestre que le chœur. Celui de créer un univers sonore aux contours souvent imprécis. C'est avec grand intérêt et immense respect pour ce travail de recherche et de composition de Blair Thomson que nos jeunes choristes participent à ce projet qui met en lumière de façon originale l'œuvre d'un de nos plus grands artistes québécois, tous arts confondus.

Philippe Ostiguy

Directeur musical et artistique, Les Chœurs des Petits Chanteurs de Laval

(Photo courtoisie de Marcella Grimaux)

NOISYHEAD

Mise en scène et scénographie

L'environnement imaginé pour Riopelle symphonique fait écho aux grandes périodes de la vie de l'artiste, des premières années montréalaises au dernier chapitre de sa carrière, en passant par la phase d'expérimentation dans la France d'après-guerre, le retour aux sources à L'Isle-aux-Grues, la rencontre avec les Autochtones et le contact avec le Grand Nord. On a voulu suivre en œuvres, en extraits audio et en musique le vol de ce grand homme, artiste unique et visionnaire intemporel.

Le mouvement des œuvres cherche à faire référence à l'évolution constante des procédés de Riopelle et à son inépuisable capacité de se réinventer. Tout au long du spectacle, on prend part au geste créateur de Riopelle. Que ce soit par la musique symphonique composée par Blair et Serge ou par les extraits de discussions avec le maître, le spectateur pourra se laisser bercer et s'envoler dans l'univers de Riopelle, un artiste qui n'a pas fini de nous inspirer.

– Marcella Grimaux

Directrice de création chez Noisy Head

(Photo : Max Abadian)

M A I S O N MARIE SAINT PIERRE

Bien avant que je ne commence ma carrière, Jean Paul m'a dit : « Ce serait fabuleux de faire un manteau doublé de plumes d'oie. » Des années plus tard, inspirée par ce souvenir subconscient, j'ai recréé ces plumes pour une collection. C'est une tâche laborieuse qui demande à la fois de la dextérité et de la créativité. Dans mon esprit, elles devaient simuler une oie en mouvement, elles devaient être parfaites et imparfaites à la fois. Matière brute découpée, plissée et cousue, ces plumes sont devenues une signature de la maison. Aujourd'hui, j'honore cette demande pour l'hommage qui lui est rendu.

– Marie Saint Pierre
Créatrice des costumes du spectacle

Contributeurs

Orchestre symphonique de Québec

Équipe de la direction

Astrid Chouinard, *Présidente-directrice générale* | Alexandre de Grandpré, *Directeur de production*
Tristan Lemieux, *Directeur du personnel musicien* | Mélanie Charlebois, *Coordonnatrice du personnel musicien*
Joël Brouillette, *Directeur de l'administration artistique* | Isabelle Lépine, *Coordonnatrice de l'administration artistique*
Andréa Doyle Simard, *Coordonnatrice aux médias sociaux et relations publiques* | Cécile Testud, *Coordonnatrice marketing*

Musiciens

Premiers violons

Catherine Dallaire, *violon solo*
Julie Tanguay, *violon solo associé*
Caroline Béchard
Mireille St-Arnauld
Élise Caron
Jany Fradette
Pascale Gagnon
Michelle Seto
Angélique Duguay
Catherine Mailloux
William Gendreau-Foy
Laurie-Ann Moreau

Seconds violons

Pierre Bégin, *solo*
Mélanie Charlebois, *assistant*
Estel Bilodeau
Marie-Claire Cardinal
Alexandre Sauvaire
Roxane Michaud
Mary-Ann Corbeil
Corbin Haller
Mélanie Grenier
Éléonore Soucy-Giguère

Altos

Lambert Chen, *solo*
Frank Perron, *assistant*
Claudine Giguère
Dillon Hatcher
Marie-Claude Perron
Mai Ikemura
Jean-Louis Blouin
Karina Laliberté

Violoncelles

Ryan Molzan, *solo*
Jean-Christophe Guelpa, *assistant*
Marc Labranche
Vincent Dorion-Thériault
David Ellis
Ella Hopwood

Contrebasses

Jean Michon, *solo*
Ian Simpson, *assistant*
Graham Kolle
Marie-Claude Tardif

Flûtes

Nadia Sparrow, *solo*
Myriam Beaulieu
Mireille Duchesne, *piccolo*

Hautbois

Philippe Magnan, *solo*
Jean-Sébastien Blais
Hélène Déry, cor anglais

Clarinettes

Marie-Julie Chagnon, *solo*
Marianne Croteau
Marie-Andrée Robitaille, *clarinette basse*

Bassons

Thomas Roy-Rochette, *solo*
Ian Fong
Mélanie Forget, contrebasson

Cors

Élise Taillon-Martel, *solo*
Alec Michaud-Cheney
Valérie Tremblay
Anne-Marie Larose
Rose Deschênes, *assistant*

Trompettes

Andre Dubelsten, *solo*
Trent Sanheim
Alexandre Jolly

Trombones

Nick Mahon, *solo*
Vladislav Kalinichenko
Scott Robinson, *trombone basse solo*

Tuba

Zachariah Dietenberger, *solo*

Timbales

Marc-André Lalonde, *solo*

Percussions

Bryn Lutek, *solo*
Jean-Luc Bouchard
David Therrien-Brongo

Harpes

Matt Dupont, *solo*
Thomas Zimmer

Les Chœurs des Petits Chanteurs de Laval

Directeur musical et artistique

Philippe Ostiguy

Coordination et administration

Julie Drainville

Assistante coordination

Geneviève Raymond

Responsable des communications

Danielle Decelles

Choristes

Sarah Teodora Alexandru
Annabel Beauséjour-Cantin
Alexandre Bennett
Sayannah Bien-Aimé
Émilianne Caron
Jonathan Decelles-Gagnon
Pavlena Dineva
Émile Drouin
Pierre Duhoux

Clara Gaudry
Félix Giroux
Judith Hamel
Mikela Hemlin
Charlotte Labelle
Anaïs Laporte
Kevin Li
Juliette Morin
Émanuel Novak-Bélanger

Philippe Paradis-Côté
Pascal Parent
Tommy Petitclerc
Gabrielle Roussy
Julischka Secours
Karl Seminario
Adèle Sénéchal
Marina Sève
Julia Smythe

Choristes

Chef de chœur

David Rompré

Pianiste répétitrice

Anne-Marie Bernard

Sopranos

Mireille Drolet
Sylvie Duchesneau
Andréanne Guay
Catherine-Elisabeth Loiselle

Altos

Marie-Eve Gendron
Lynda Dumont-Roy
Priscilla-Ann Tremblay

Ténors

Michel Blackburn
Guillaume Boulay
Gabriel Provencher
David Rompré

Basses

Michel Cervant
Robert Huard
Xavier Labonté

Équipe de production, GSI Musique

Producteur exécutif, président
Nicolas Lemieux

Vice-président
Steve Dubé

Directrice générale
Marie-Michelle Mantha

Producteur au contenu
François Pilon

Producteur délégué
André Langevin

Adjointe au producteur délégué
Isabelle Gagné

Directeur de production
Frédéric Berger

Codirectrice de production
Stéphanie Parkin

Coordonnatrice de production
Sandrine Lambin-Gagnon

Directrice principale, développement
des affaires nationales et internationales
Renée Villemaire

Coordonnatrice publicités
et communications
Nathalie Hamel

Assistante à la coordination
Marie Lambin-Gagnon

Comptable
Nancy Fournier

Assistante comptable
Linda Michaud

Graphiste
Mykaël Nelson

Responsable des produits dérivés
Alexandre Lapointe

Agent promotion Web
Jérémy Berger

Responsable du développement
à l'international
Pierre Paradis

Relationniste de presse
Marie-Noël Phaneuf, annexe

Rédactrice et réviseure
Nataly Rainville

Équipe de création

Idéateur et directeur de création
Nicolas Lemieux

Metteuse en scène
Marcella Grimaux

Assistante à la mise en scène
Isabelle Painchaud

Consultants
Manon Blanchette et Stéphane Leclair

Scénaristes
Marcella Grimaux et Isabelle Painchaud

Conceptrice des costumes
Marie Saint Pierre

Équipe de création – Noisy Head

Directrice création vidéo
Marcella Grimaux

Animateurs 2D seniors
Olivier Beaudoin, Daniel Faubert, Simon Janelle, Noisy Head Studio, Eltoro Studio

Concepteurs 3D seniors
Daniel Faubert, Simon Janelle

Productrice vidéo
Isabelle Painchaud

Direction d'orchestre

Chef d'orchestre
Adam Johnson

Équipe technique

Directeur technique
André Langevin

Éclairagiste
André Langevin

Sonorisateur
Pierre Forgues

Opérateur VDO
Raphaël Eybert

Régisseur général
François Pilon

Coordonnatrice de production
Sandrine Lambin-Gagnon

Remerciements

Astrid Chouinard et toute l'équipe de l'OSQ

Manon Gauthier, Yseult Riopelle et Huguette Vachon, pour leur précieuse collaboration

Michael J. Audain, André Desmarais, l'honorable Serge Joyal, Pierre Lassonde, John R. Porter, Thomas D'Aquino et France Chrétien Desmarais, pour leur indéfectible soutien

La formidable équipe de création : Serge Fiori, Blair Thomson, François Pilon, Charles-Émile Beaudin, Richard Winquest, Marcella Grimaux et toute l'équipe de Noisy Head

Les membres des chœurs des Petits Chanteurs de Laval et les choristes professionnels pour leurs magnifiques voix

Merci à toute l'équipe de GSI Musique et tous les collaborateurs de près ou de loin qui ont travaillé sur cette grande réalisation.

Merci à tous nos partenaires

RIOPELLE
100

JEAN PAUL
RIOPELLE
FONDATION / FOUNDATION

GRAND THÉÂTRE
QUÉBEC

MAISON
MARIE SAINT PIERRE

annexe
Communication & Infrasonic

musicaction

Canada

SODEC
Québec

VORTEX
SOLUTION

LE CATALOGUE RAISONNÉ DE
JEAN PAUL RIOPELLE

leDroit
NUMÉRIQUE

leNouvelliste
NUMÉRIQUE

leQuotidien
NUMÉRIQUE

leSoleil
NUMÉRIQUE

laTribune
NUMÉRIQUE

laVoixdelEst
NUMÉRIQUE