

NYOC NATIONAL YOUTH ORCHESTRA CANADA
ONJC ORCHESTRE NATIONAL DES JEUNES CANADA

Every Night is Opening Night

Chaque Soirée est une Grande Première

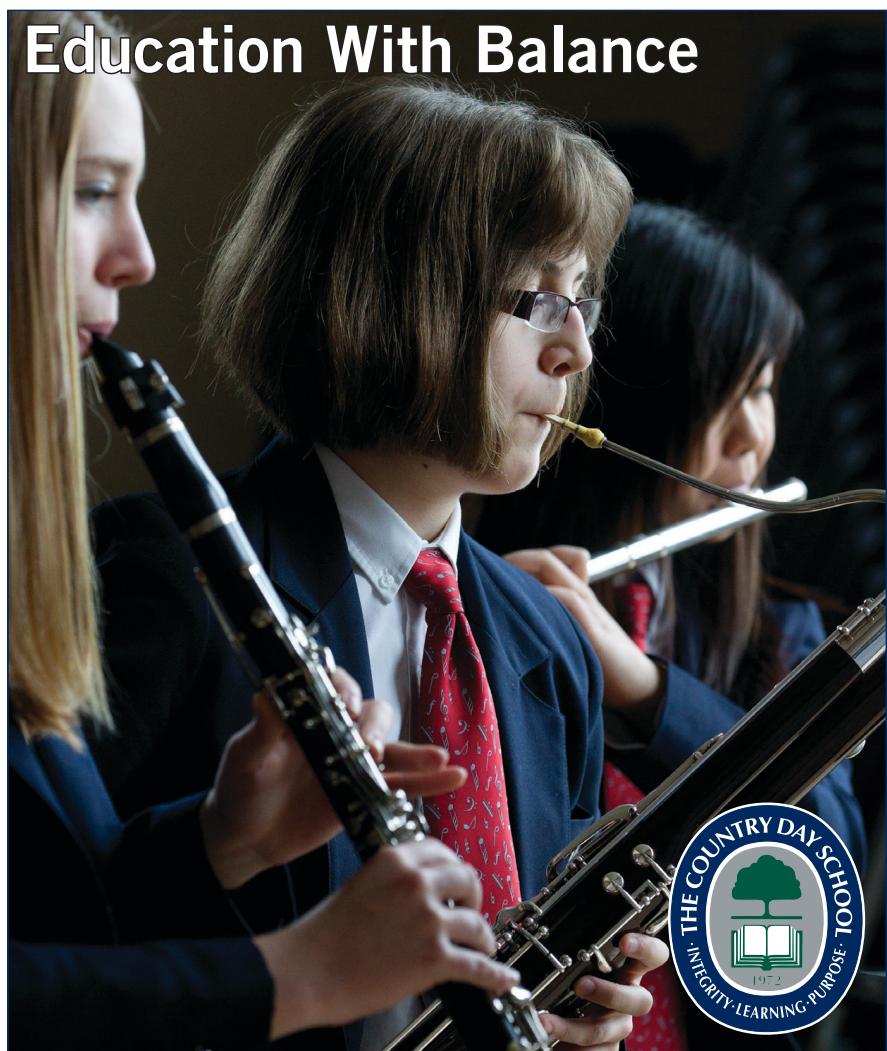
MAESTRO Alain Trudel Conductor | Chef d'orchestre

TOUR | TOURNÉE 2012

2012 National Audition and Tour Sponsor
Commanditaire de la tournée et des auditions 2012

Education With Balance

THE COUNTRY DAY SCHOOL (JK-12)
is a co-ed, non-denominational, university-preparatory school. We offer a superior, balanced education that challenges the student, develops the mind, and strengthens the character. We educate in innovative ways through integrated, leading-edge technology and in sophisticated facilities for academics, athletics, visual and performing arts.

Please contact us at any time to arrange a personal tour.

Congratulations to
NYOC Bassoonist
Bianca Chambul,
CDS Class of 2012!

13415 Dufferin Street,
King, Ontario
905.833.1220
www.cds.on.ca

THE GOVERNOR GENERAL • LA GOUVERNEURE GÉNÉRALE

I am very pleased to offer my congratulations and best wishes to the members and supporters of the renowned National Youth Orchestra of Canada (NYOC).

Music is an important part of my everyday life. The many rooms of Rideau Hall, the official residence of Canada's governors general, are routinely filled with the beauty and warmth of music. I believe that it imbues this place so steeped in history with a greater sense of harmony. In performances at home and abroad, the NYOC likewise fills many lives with joy.

This year marks the beginning of an exciting new collaboration between the National Youth orchestras of Canada and of India, and I am delighted to see them extend their reach with this new partnership. Whatever the differences that exist between peoples and cultures, we are united by the common language of music—the diplomacy of music, so to speak.

We can all benefit from the breadth and depth of their musical experiences, and I have no doubt that together, they will make wonderful music.

I wish everyone an enjoyable concert.

Photo by: Sgt Serge Gouin, Rideau Hall
© Her Majesty The Queen in Right of Canada represented by
the Office of the Secretary to the Governor General (2010)

Je suis très heureux de transmettre mes félicitations et mes meilleurs voeux aux membres et admirateurs du réputé Orchestre national des jeunes du Canada (ONJC).

La musique occupe une place importante dans ma vie quotidienne. Par sa chaleur et sa beauté, la musique vient souvent remplir les diverses pièces de Rideau Hall, la résidence officielle du gouverneur général du Canada. Elle procure ainsi à cette demeure imprégnée d'histoire une véritable atmosphère d'harmonie. De la même manière, l'ONJC comble de joie les spectateurs qui assistent à ses performances, au Canada et à l'étranger.

Je suis ravi de voir l'Orchestre national des jeunes du Canada et celui de l'Inde entreprendre cette année un nouveau partenariat passionnant qui leur permettra d'étendre la portée de leurs activités. Les différences entre les peuples et les cultures s'estompent grâce au pouvoir rassembleur de la musique — grâce à la diplomatie de la musique.

Nous pouvons tous apprécier la profondeur et la richesse de leurs expériences musicales. Nul doute produiront-ils ensemble une magnifique musique.

Je souhaite à tous un concert des plus agréables.

David Johnston

June 2012
Juin 2012

Among Canada's greatest strengths and most valuable assets are the talents of our young people. Our young artists help highlight our culture and allow it to shine both here at home and internationally. To be able to do this, however, they need to be able to count on solid training. Our Government recognizes the importance of investing in this field, which is why we are proud to support training programs that give these artists the tools they need to pursue their goals. For over half a century, the National Youth Orchestra has fostered the development of Canada's brightest young musicians, helping to ensure a bright future for music and the arts in this country.

On behalf of Prime Minister Stephen Harper and the Government of Canada, I would like to commend the staff and the musicians of the National Youth Orchestra of Canada for making a major contribution to the cultural vitality of the country. You are an inspiration for budding musicians everywhere.

Le talent de notre jeunesse est l'un des atouts les plus grands et les plus précieux du Canada. Nos jeunes artistes mettent notre culture en valeur et la font rayonner sur la scène nationale et internationale. Ils doivent toutefois recevoir une formation de qualité pour y arriver. Notre gouvernement sait qu'il est important d'investir dans la formation. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer les programmes de formation qui donnent à ces artistes ce dont ils ont besoin pour poursuivre leurs objectifs. Depuis plus de 50 ans, l'Orchestre national des jeunes encourage l'essor des plus brillants musiciens de la relève, assurant ainsi un avenir prometteur à la musique et aux arts au Canada.

Au nom du premier ministre Stephen Harper et du gouvernement du Canada, je félicite le personnel et les musiciens de l'Orchestre national des jeunes Canada de contribuer de façon majeure à la vitalité culturelle du pays. Vous êtes une source d'inspiration pour tous les musiciens en devenir.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "James Moore".

The Honourable / L'honorable James Moore

Canada

NYOC NATIONAL YOUTH ORCHESTRA CANADA ONJC ORCHESTRE NATIONAL DES JEUNES CANADA

On behalf of the National Youth Orchestra Canada, I would like to thank you for your patronage supporting the 2012 Every Night is Opening Night tour. Now in its 52nd season, the NYOC continues to attract our nation's finest young musicians with its intensive training and the opportunity to showcase their talent in concerts across Canada and into the United States.

Funding this world renowned training program and its annual tour is not without its challenges. Every year, there are financial goals that must be met in order to stage these events and we wish to acknowledge the efforts of our board of directors and NYOC staff towards attaining these ends. We would like to also thank the Department of Heritage and TD Financial Group as well as the many corporate sponsors, individual donors, and charitable foundations for their generous contributions.

2012 marks the beginning of an exciting cross-cultural partnership with the India National Youth Orchestra. Phase one of this partnership welcomes four young string players from across India who have been invited to train alongside their Canadian peers throughout the duration of the NYOC program. The second part of this cultural initiative will take place in the spring of 2013; the NYOC will select members of their orchestra to travel to Delhi to participate in a collaborative mentoring program with the India National Youth Orchestra. Major initiatives such as these would not be possible without your continued support.

We know you will enjoy the talent and virtuosity of these fine musicians at work, and it is our sincere hope that you agree that the future of Canadian music, as well as Canadian youth in general, evolves ever upward.

So please prepare yourselves to be entertained by what has been dubbed in many circles as the finest youth orchestra in the world.

Todd Buchanan
Chair, NYOC Board of Directors
Président du conseil d'administration de l'ONJC

Au nom de l'Orchestre national des jeunes du Canada, j'aimerais vous remercier de votre appui pour la tournée. Chaque soir est une première de 2012. Dans sa 52e saison, l'ONJC continue d'attirer les plus talentueux musiciens du pays grâce à sa formation intensive et l'occasion de mettre en vedette leur talent à l'échelle du Canada et des États-Unis.

Le financement de ce programme de formation de renommée mondiale et de sa tournée annuelle n'est pas sans défis. Chaque année, nous devons atteindre certains objectifs financiers afin de pouvoir organiser ces événements et nous souhaitons reconnaître les efforts de notre conseil d'administration et du personnel de l'ONJC dans la réalisation de ces objectifs. Nous aimerions aussi remercier le ministère du Patrimoine et TD Financial Group, ainsi que nos nombreux commanditaires corporatifs, particuliers et œuvres de charité pour leur généreuse contribution.

2012 marque le début d'un intéressant partenariat multiculturel avec l'India National Youth Orchestra. La première phase de ce partenariat est l'accueil de quatre jeunes musiciens indiens qui ont été invités à apprendre avec leurs pairs canadiens pour la durée du programme de l'ONJC. La deuxième partie de cette initiative culturelle aura lieu au printemps 2013, alors que l'ONJC choisira des membres de l'orchestre qui se rendront à Delhi pour participer à un programme de mentorat collaboratif avec l'India National Youth Orchestra. Des initiatives importantes comme celles-ci ne seraient pas possibles sans votre soutien continu.

Nous savons que vous apprécierez les talents et la virtuosité de ces excellents musiciens et nous espérons sincèrement que vous croyez comme nous que l'avenir de la musique canadienne, ainsi que de la jeunesse canadienne en général, continue d'évoluer en s'améliorant.

Je vous prie donc de vous préparer à être ravis par ce que de nombreux groupes ont appelé le meilleur orchestre de jeunes au monde.

Proud to support
the National Youth
Orchestra Canada Tour.

We're working together
with the National Youth
Orchestra of Canada
to make a difference
in our communities.

M04198 (0610)

**Fière de soutenir la
tournée de l'Orchestre
national des jeunes
du Canada.**

**Nous travaillons en
collaboration avec
l'Orchestre national des
jeunes du Canada pour
améliorer nos collectivités.**

M04199 (0610)

ABOUT THE NYOC

NYOC Mission

The National Youth Orchestra Canada is Canada's leading training organization for aspiring young orchestral musicians. Selecting only the most gifted musicians from across the country, the NYOC provides world-class training to prepare them for life as professional musicians and beyond.

- Today, the NYOC has over 3,000 alumni across Canada and the world.
- 40 percent of professional orchestral musicians in Canada are NYOC alumni.
- The NYOC received a JUNO nomination in the category of Classical Album of the Year: Large Ensemble or Soloist for its 2009 album, Selections from the National Tour.

NYOC Auditions

The NYOC's audition process is an integral component of our world-class training program.

- Over 500 students applied for 92-100 coveted spaces. Returning students must reapply each year.
- Auditions take place in major cities across Canada. Students play challenging excerpts of orchestral repertoire, which are recorded and judged by NYOC faculty.

Mission de l'ONJC

L'Orchestre national des jeunes Canada est l'organisme de prédilection pour la formation des jeunes musiciens d'orchestre canadiens. Après n'avoir sélectionné que les musiciens et musiciennes les plus doués au pays, l'ONJC leur offre une formation de calibre mondial en vue de les préparer pour une carrière dans le domaine de la musique.

- Aujourd'hui, l'ONJC compte plus de 3 000 anciens et anciennes au Canada et partout au monde.
- 40 pour cent des musiciens professionnels dont se composent les orchestres canadiens sont des anciens et anciennes de l'ONJC.
- L'ONJC a été mis en lice pour un prix JUNO dans la catégorie *Classical Album of the Year: Large Ensemble or Soloist* pour son album 2009, Sélections de la tournée nationale.

Auditions de l'ONJC

Le processus d'audition de l'ONJC fait partie intégrante du programme de formation de calibre mondial de l'ONJC.

- Chaque année, plus de 500 étudiants font une demande pour l'un de nos 92-100 postes convoités. Les étudiants qui reviennent à l'ONJC doivent repasser en audition chaque année.

NYOC Training

The NYOC's primary focus is to provide world-class training to Canada's best young orchestral musicians. Specifically, the NYOC provides:

- More hours of practical orchestral training in one summer than most university programs offer in one year.
- A tuition-free training program.
- Six days a week of full orchestral rehearsals, sectionals, private lessons, master classes, wellness workshops and career development workshops.
- A chamber music program - fourteen days of extra training in small ensembles.
- A dedicated team of medical professionals including specialists in occupational therapy and hearing loss prevention.
- \$1,000 Achievement Awards for all students in the orchestra.
- Six Awards of Excellence valued at \$4,000.
- One \$15,000 Canada Council for the Arts Michael Measures Prize.

NYOC Tour

The NYOC Concert Tour is one of the summer institute's highlights.

- Les auditions se déroulent dans les grandes villes canadiennes. Les étudiants doivent présenter des extraits complexes tirés d'un répertoire orchestral. Ces extraits sont enregistrés et ensuite jugés par des membres du personnel enseignant de l'ONJC.

Formation à l'ONJC

L'ONJC vise principalement à offrir une formation de calibre mondial aux meilleurs jeunes musiciens d'orchestre au Canada. Plus précisément, l'ONJC offre :

- plus d'heures de formation orchestrale pratique en un seul été qu'en offrent la plupart des programmes d'université en un an.
- un programme de formation sans frais de scolarité.
- des sessions de formation six jours par semaine, qui englobent des répétitions en orchestre complet, des répétitions en sections, des cours privés, des cours de maître, des ateliers sur la santé, et des ateliers de perfectionnement professionnel.
- un programme de musique de chambre – quatorze jours de formation additionnelle en petits ensembles.
- Une équipe spécialisée de professionnels médicaux incluant des spécialistes en ergothérapie et en prévention de la déficience auditive.

ABOUT THE NYOC • AU SUJET DE L'ONJC

- Every summer, the NYOC embarks on a two to three week tour in Canada and occasionally abroad.
- The NYOC prepares two to three full concert programs for our performances.
- The orchestra plays to high critical and public acclaim in Canada's most prestigious concert halls and festivals, including the National Arts Centre in Ottawa, Koerner Hall in Toronto, Maison Symphonique in Montreal and the Chan Centre in Vancouver.
- The NYOC has a roster of world renowned conductors. There has been no shortage of talent: Sir Andrew Davis, Yoav Talmi, Alain Trudel, Jacques Lacombe, Simon Streatfeild and Aaron Copeland to name a few.

- des bourses de distinction de 1 000 \$ versées à tous les étudiants de l'orchestre 2012.
- six Prix d'excellence d'une valeur de 4 000 \$.
- un 15 000 \$ Conseil des arts du Canada Prix Michael Measures.

Tournée de l'ONJC

La tournée de l'ONJC est l'un des faits saillants de son programme estival.

- Chaque été, l'ONJC entreprend une tournée de deux à trois semaines au Canada, et, occasionnellement, à l'étranger.
- L'ONJC prépare deux ou trois programmes orchestraux complets pour ses concerts.
- L'orchestre est adoré par son public dans certaines des salles les plus prestigieuses au Canada dont le Centre national des Arts à Ottawa, la salle Koerner à Toronto, la Maison Symphonique à Montréal et le Centre Chan à Vancouver.
- Au fil des ans, l'ONJC a compté sur une gamme de chefs d'orchestre de renom. Parmi ces grands noms de renommée mondiale : Sir Andrew Davis, Yoav Talmi, Alain Trudel, Jacques Lacombe, Simon Streatfeild et Aaron Copeland pour n'en nommer que quelques-uns.

UNIVERSITY OF
WATERLOO

MUSIC

UNIVERSITY OF
WATERLOO

Study history, theory, and performance while exploring the edges of music - music's relationships to technology, film, gender, culture, and psychology.

Find a supportive environment for majoring in music or combining music with other subjects in uWaterloo's flexible and interdisciplinary Music program.

Conrad Grebel University College
uwaterloo.ca/music

Bravo! to UBC students in NYOC 2012
Gabriele Thielmann, Boris Ulanowicz & Jiten Bearisto

Live Music at UBC!

Bachelor of Music B.Mus
Master of Music M.Mus
Doctor of Musical Arts DMA
Master of Arts MA
Doctor of Philosophy Ph.D
+ Summer Band Programs

a place of mind

UNIVERSITY of BRITISH COLUMBIA

School of Music
www.music.ubc.ca
summer.music.ubc.ca

REPERTOIRE • RÉPERTOIRE

Programme I

Alain Trudel, conductor / chef d'orchestre

Terra Incognita

Adam Sherkin

Cello Concerto | Concerto pour violoncelle

Antonin Dvorak (1841 - 1904)

- i. Allegro
- ii. Adagio
- iii. Finale - Allegro moderato – Andante – Allegro vivo
Cameron Crozman, cello | violoncelle

Intermission / Entracte

Symphony No. 10 in E minor (Op. 93)

Dmitri Shostakovitch (1906 - 1975)

Symphonie N° 10 en mi mineur (Op. 93)

- i. Moderato
- ii. Allegro
- iii. Allegretto
- iv. Andante - Allegro

Programme II

Alain Trudel, conductor / chef d'orchestre

Fontane di Roma

Ottorini Respighi (1879 - 1936)

- i. La fontana di Valle Giulia all'alba
- ii. La fontana del Tritone al mattino
- iii. La fontana di Trevi al meriggio
- iv. La fontana di Villa Medici al tramonto

Selections from Romeo et Juliette

Sergei Prokofiev (1891 - 1953)

Morceaux choisis de Roméo et Juliette

- i. Montagues and Capulets
- ii. The Child Juliet
- iii. Madrigal
- iv. Minuet
- v. Masks
- vi. Death of Tybalt
- vii. Dance of the Antilles Girls
- viii. Romeo at the Grave of Juliet

Intermission / Entracte

Résistance *

Nicholas Gilbert

Concerto for Orchestra | Concerto pour orchestre

Béla Bartók (1881 - 1945)

- i. Introduzione
- ii. Gioco Delle Coppie
- iii. Elegia
- iv. Intermezzo Interrotto
- v. Finale

* Commissioned by the NYOC
* Œuvre commandée par l'ONJC

(subject to change / peut changer sans préavis)

Alternate Repertoire | Autre répertoire

Catfish Row
1812 Overture

George Gershwin (1898 - 1937)
Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 - 1893)

Programme I

London

Friday, July 27th
Vendredi 27 juillet
7:30 p.m. / 19 h 30
The Grand Theatre

Ottawa

Thursday, August 2nd
Jeudi 2 août
8:00 p.m. / 20 h 00
National Arts Centre
Centre national des Arts du Canada

Strathmore

Thursday, August 9th
Jeudi 9 août
7:00 p.m. / 19 h 00
Strathmore Music Centre

Programme II

Toronto

Tuesday, July 31st
Mardi 31 juillet
7:30 p.m. / 19 h 30
Koerner Hall
TELUS Centre for Performance and Learning

Montréal

Friday, August 3rd
Vendredi 3 août
7:30 p.m. / 19 h 30
Maison Symphonique

Special Programmes | Programmes spéciales

see insert | voir l'encart

Stratford

Monday, July 16th
Lundi 16 juillet
8:00 p.m. / 20 h 00
Lower Queen's Park

Niagara

Sunday, July 29th
Dimanche 29 juillet
6:30 p.m. / 18 h 30
Jackson Triggs Amphitheatre

Philadelphia

Wednesday, August 8th
Mercredi 8 août
11:00 a.m. / 11 h 00
Mann Centre

The Toronto performance on Tuesday, July 31st will be broadcast on CBC Radio 2 on In Concert on Sunday, September 9th, 2012.

Le spectacle donné à Toronto le 31 juillet sera diffusé sur les ondes de CBC Radio 2 à l'émission In Concert le dimanche 9 septembre 2012.

ALAIN TRUDEL

CONDUCTOR / CHEF D'ORCHESTRE

Music director of Orchestra London Canada, l'Orchestre Symphonique de Laval, the National Broadcast Orchestra, as well as Principal Guest Conductor of the Victoria Symphony Orchestra, Alain Trudel is one of the most sought after conductors on the Canadian Scene.

A frequent guest with the National Arts Centre Orchestra and the Toronto Symphony Orchestra, Trudel made his debut with l'Orchestre Symphonique de Montréal, the Gävle Symphony Orchestra (Sweden), and with the Saint-Petersburg Cappella Symphony Orchestra during the 2010-2011 season.

Highly committed to the new generation of musicians, Trudel is very proud to be the conductor of the Toronto Symphony Youth Orchestra, and has been regularly invited to conduct the National Youth Orchestra Canada. Their recording of Mahler's 6th Symphony and Le sacre du printemps was nominated as "Best Orchestral Album of the Year" at the 2009 Juno Awards.

Beyond the borders of Canada, Trudel has conducted orchestras in the UK, the USA, Sweden, Russia, Japan, Hong-Kong and in Latin America. Highly appreciated for his collaborative spirit, he has worked with many world famous artists, among them Ben Heppner, Anton Kuerti, Measha Brueggergosman, Pinchas Zukermann and Isabel Bayrakdarian.

First known to the public as a trombone soloist, Alain Trudel made his solo debut at the age of 18, with Charles Dutoit with l'Orchestre Symphonique de Montréal. He has been guest soloist with leading orchestras on five continents, and was the first Canadian to be a Yamaha international artist.

Directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Laval, Orchestra London Canada, et du National Broadcast Orchestra, ainsi que premier chef d'orchestre invité du Victoria Symphony, Alain Trudel est l'un des chefs d'orchestre les plus en vus sur la scène musicale canadienne.

Alain Trudel est fréquemment invité par l'orchestre du centre national des arts et par le Toronto Symphony Orchestra, et en 2010-2011

fit ses débuts aux pupitres de l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre symphonique de Gävle, en Suède et l'Orchestre symphonique de la Capella de Saint-Pétersbourg.

Très attentif à la nouvelle génération de musiciens et musiciennes, Alain Trudel très fier d'être est le chef d'orchestre du Toronto Symphony Youth Orchestra. Il est aussi régulièrement invité par l'orchestre national des jeunes Canada. Leur enregistrement de la Symphonie no 6 de Mahler et du Sacre du printemps de Stravinski a été mis en nomination dans la catégorie « Album orchestral de l'année » aux Prix Juno 2010.

À l'extérieur du Canada, Alain Trudel a dirigé des orchestres au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Suède, En Russie, au Japon, à Hong Kong et en Amérique du Sud. Doté d'un esprit collaboratif très prisé par ses collègues, il a travaillé auprès de plusieurs artistes renommés, notamment Ben Heppner, Anton Kuerti, Measha Brueggergosman, Pinchas Zukermann, Alain Lefèvre, Marc Hervieux et Isabel Bayrakdarian.

D'abord révélé au public en tant que tromboniste soliste, Alain Trudel a fait ses débuts à dix-huit ans avec Charles Dutoit et l'Orchestre symphonique de Montréal. Il a été l'invité de principales formations orchestrales sur cinq continents. Il est le premier Canadien à devenir un artiste international Yamaha.

2011 - 2012 RBC Foundation Emerging Composers Program
Programme de compositeurs émergents de la Fondation RBC 2011 - 2012

Nicolas Gilbert studied composition and analysis at the Conservatoire de musique de Montréal with composers Michel Gonneville and Serge Provost, and at McGill University, with composer John Rea.

His catalogue comprises about 30 chamber, vocal and orchestral works that have been performed in concert series and festivals in more than 15 countries around the world by ensembles and soloists such as the Vancouver Symphony Orchestra, the Estonian National Symphony Orchestra, the Polish Radio Orchestra, Kaida (Amsterdam), ICE (Chicago), cellists Matt Haimovitz and Benjamin Carat (Lyon), pianist Stanislaw Widulin (Berlin), clarinettist Thomas Piercy (New-York) and many Canadian contemporary music ensembles (Ensemble Contemporain de Montréal, Continuum, Nouvel Ensemble Moderne, Trio Fibonacci, Molinari Quartet, Bradyworks, etc.).

He is the recipient of numerous grants and awards including the 2008 "Composer of the year" Opus Prize awarded by the Quebec Music Council, eight SOCAN Awards for Young Composers, the Third and Special Prizes in the 2006 Serocki International Competition (Poland) and a dozen grants from the Canada and Quebec arts councils. He has also received the Opus Prize for Best Premiere of the year in both 2007 and 2008.

Nicolas Gilbert was resident composer at the Chapelle historique du Bon-Pasteur in Montreal from 2003 to 2005 and president of the Codes d'accès concert society from 2002 to 2004. During the 2005-2006 season, he was in residence at GRAME (Lyon), working on a new piece for cello and electronics (commission : GRAME-CALQ). He is currently member of the artistic board of the Société de Musique Contemporaine du Québec.

Nicolas Gilbert a étudié la composition et l'analyse au Conservatoire de musique de Montréal, auprès de Michel Gonneville et de Serge Provost, ainsi qu'à l'université McGill, auprès de John Rea.

Son catalogue comprend une trentaine d'œuvres de musique de chambre, de musique vocale et de musique orchestrale qui ont été entendues dans le

cadre de séries de concerts et de festivals à Montréal, Toronto, Chicago, Mexico, Lima, Paris, Lyon, Milan, Berlin, Amsterdam, Belgrade, Varsovie, Pékin, Shanghai ainsi que dans plusieurs autres villes d'Amérique, d'Europe et d'Asie. Le Conseil Québécois de la musique lui a décerné, depuis 2005, quatre Prix Opus dont celui du Compositeur de l'Année 2007-2008. Sa musique a par ailleurs été primée dans le cadre du Concours International Kazimierz Serocki (Pologne, 2006), du Concours International Lepo Sumera (Estonie, 2003) et du Concours des jeunes compositeurs de la SOCAN (Canada, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009).

Depuis 2000, il a reçu de nombreuses bourses des conseils des arts du Québec et du Canada ainsi que du Fonds Québécois de Recherche sur la Société et la Culture.

Nicolas Gilbert a été artiste en résidence à la radio de Radio-Canada pour l'année 2006, compositeur résident à la Chapelle historique du Bon-Pasteur de Montréal de 2003 à 2005 et président de la société de concerts Codes d'accès de 2002 à 2004. Il est membre du comité artistique de la SMCQ et vice-président du Conseil régional – Québec du Centre de Musique Canadienne.

JAMES O'CALLAGHAN

COMPOSER / COMPOSITEUR

2012 - 2013 RBC Foundation Emerging Composers Program 2012-2013 Programme de compositeurs émergents de la Fondation RBC

James O'Callaghan is a composer and sound artist based in Montréal praised for his “real orchestral imagination” and “highly refined sense of colour.” (*Vancouver Sun*) His music, equally concentrated in acoustic and electroacoustic idioms, attempts to preserve a connection with real-world sound identities and social justice, often drawing on sounds from natural and urban environments as source material. His output includes over forty works of concert music, music for dance, theatre and film, and audio-visual installations, and he is currently the 2012-13 Emerging Composer-In-Residence with the National Youth Orchestra of Canada.

He received his Bachelors of Fine Arts in music composition from Simon Fraser University in 2010, studying with Barry Truax, David MacIntyre, Rodney Sharman and Arne Eigenfeldt. He is currently an MMus candidate at McGill University with assistance from SSHRC, studying with Philippe Leroux.

His music has been performed across North America, in Europe, New Zealand and Japan, and his research has been presented at international conferences and published in *Organised Sound*. In 2011, he was selected for the inaugural Canadian League of Composers / Canadian Music Centre Composer Mentoring Project. He is a founding member and co-director of the Montréal Contemporary Music Lab.

James O'Callaghan est un compositeur et artiste sonore de Montréal reconnu pour « son imagination orchestrale concrète » et « un sens de la couleur hautement raffiné » (*Vancouver Sun*). Sa musique, également concentrée dans des idiommes acoustiques et électroacoustiques, tente de conserver la connexion

avec les identités sonores du quotidien et la justice sociale, s'inspirant souvent de sons des environnements naturels et urbains. Ses compositions comprennent plus de quarante morceaux de musique de concert, de musique de danse et de trames sonores pour le théâtre et le cinéma, ainsi que des installations audiovisuelles. Il est actuellement le compositeur émergent en résidence de l'Orchestre national des jeunes du Canada pour l'année 2012-13.

Il a obtenu un baccalauréat en beaux arts de Simon Fraser University en 2010 sous l'égide de Barry Truax, de David MacIntyre, de Rodney Sharman et d'Arne Eigenfeldt. Il est maintenant candidat à la maîtrise en musique à l'Université McGill avec l'aide financière du CRSH et étudie avec Philippe Leroux.

Sa musique a été jouée partout en Amérique du Nord, en Europe, en Nouvelle-Zélande et au Japon. Ses travaux de recherche ont été présentés à des conférences internationales et publiés dans *Organised Sound*. En 2011, il a été sélectionné pour l'année inaugurale de La Ligue canadienne des compositeurs et le projet de mentorat de compositeurs du Centre de musique canadienne. Il est membre fondateur et codirecteur du Montréal Contemporary Music Lab.

2012 Canada Council for the Arts Michael Measures Prize
2012 Conseil des arts du Canada Prix Michael Measures

Cameron Crozman, 16, is one of Canada's up and coming young cellists. He started studying the cello when he was 7 years old in Calgary, Alberta. Since moving to London, Ontario in 2006, Cameron has been a part of the London Youth Symphony, the Bavard String Quartet and the Forest City School for Talent Education.

Cameron was the 2010 winner of the London Kiwanis Rose Bowl competition for the top soloist in the music festival, one of the youngest performers in its 50-year history to receive this distinction. Recently, he was a prizewinner at the Montreal Symphony Orchestra's Standard Life Competition and this past summer was awarded one of the top prizes at the Peter the Great Festival in The Netherlands.

In May of 2010, Cameron was invited to tour China as part of the Talbot Duo (cello and piano), giving concerts in several cities, including a performance in the prestigious Shanghai Oriental Arts Centre. He has also given solo performances in The Netherlands and throughout Canada. Cameron has played concerti with Orchestra London Canada, the London Community Orchestra, and the London Youth Symphony and has upcoming performances with the Hamilton Philharmonic Orchestra and the Stratford Symphony Orchestra. Cameron currently studies cello with Paul Pulford in Waterloo, Ontario.

Cameron is a grade 12 student at École secondaire Gabriel-Dumont and is also taking part in Western's Initiative for Scholarly Excellence (WISE) program at the University of Western Ontario.

Cameron Crozman is performing on a cello by J.B. Vuillaume on loan from The Sound Post, Toronto.

Cameron Crozman, âgé de 16 ans, est un des jeunes violoncellistes les plus prometteurs au Canada. À l'âge de 7 ans, il commence à jouer du violoncelle à Calgary, en Alberta. À cet endroit, il est admis au programme pour les jeunes artistes surdoués du Mount Royal College Conservatory Academy. Depuis son déménagement à London, en Ontario en 2006, Cameron fait partie du London Youth Symphony, du Bavard String Quartet et de la Forest City School for Talent Education.

En 2010, Cameron remporte la compétition London Kiwanis Rose Bowl à titre de meilleur soliste de ce festival de musique, un des plus jeunes artistes dans ses 50 ans d'histoire à recevoir ce prix. Plus récemment, il remporte le prix de la compétition Standard Life de l'Orchestre symphonique de Montréal et l'été dernier, il a obtenu un des grands prix du Festival Pierre le Grand des Pays-Bas.

En mai 2010, Cameron est invité à faire une tournée en Chine en tant que membre du Talbot Duo (violoncelle et piano), donnant des concerts dans plusieurs villes, y compris au prestigieux Centre des arts orientaux de Shanghai. Il a également donné des prestations en solo aux Pays-Bas et partout au Canada. Cameron a joué des concertos avec l'Orchestra London Canada, le London Community Orchestra et le London Youth Symphony. Il sera bientôt en scène avec le Hamilton Philharmonic Orchestra et le Stratford Symphony Orchestra. Cameron étudie actuellement le violoncelle avec Paul Pulford à Waterloo, en Ontario.

Cameron est étudiant de 5e secondaire à l'École secondaire Gabriel-Dumont et il participe au programme Western's Initiative for Scholarly Excellence (WISE) de la University of Western Ontario.

Cameron Crozman joue un violoncelle de J.B. Vuillaume prêté par The Sound Post de Toronto.

FACULTY

Violin / Violon

Pascale Giguère
Steve Sitarski
Mark Skazinetksy

Viola / Alto

Che-Yen Chen
Neal Gripp

Cello / Violoncelle

Denise Djokic
David Hetherington

Double Bass / Contrebasse

Ed Tait

Flute / Flûte

Denis Bluteau
Camille Churchfield
Carolyn Christie
Leonie Wall

Piccolo

Camille Watts

Oboe / Hautbois

Beth Orson
Sarah Jeffrey

Clarinet / Clarinette

Alain Desgagné
Kimball Sykes

Bassoon / Basson

Kathleen McLean
Michael Sundell

Horn / Cor

Brian G'froerer
Gabriel Radford

Trumpet / Trompette

Larry Larson

Trombone / Tuba

Nick Atkinson

Percussion / Percussions

Aiyun Huang
John Rudolph

Harp / Harpe

Heidi Krutzen

Keyboard / Clavier

Gregory Oh

CORPS ENSEIGNANT

Guest Lecturer / Orateur d'invité

Tom Allen

Injury Prevention

Prévention des bles-sures

Dr. Christine Guptill
Leila Kelleher

Yoga

Michele Barnes

Hearing Loss

Prevention/ Prévention des pertes auditives

Dr. Marshall Chasin

Musicians' Health / Santé des musiciens

Dr. John Chong

Madrigals / Madrigaux

Lee Willingham

Violins | Violons

Jiten Beairsto BC
Erin Burkholder BC
Shang Ko (Sunny) Chan BC
Luke Chang ON
Naomi Dumas QC
Jeremy Dyck QC
Cecilia Gee AB
Lindsey Herle BC
Laura Hillis SK
Adam Monod ON
Stelth Ng ON
Anne-Sophie Paquet QC
Jay Park BC
Blake Pouliot ON
Xiaoyu (Cadee) Qiu ON
Ashley Rego INDIA
Colin Repas MB
Arun Sebastian Rozario INDIA
Rebecca Ruthven BC
Nora Schreckenschläger GER
Gabriele Thielmann AB
Meagan Turner ON
Boris Ulanowicz BC
Emily Walker ON
Teresa Wang ON
Erick Oliver Wawrzkiewicz ON
Hanna Williamson BC
MingYuan (Fred) Xu BC

Viola | Alto

Matt Antal ON
Genevieve de Caen AB
Rebecca Gans ON
Catherine Gray AB
Chantelle Jubenville ON
Jenna Koller AB
Jonah Poplove ON
Divya Raghunathan INDIA
Lauren Tyros QC
Calvin Yang BC
Ellis Yuen-Rapati NS

Cello | Violoncelle

Charles Cayer BC
Kitty Chan BC
Jaeyoung Chong NB
Tess Crowther AB
Cameron Crozman ON
Nicholas Denton-Protack BC
Kendra Grittani ON
Bianca Mendonca INDIA
Nicolas Stephenson BC
Youngho Yoo ON
Rosalind Zhang ON

Bass | Contrebasse

Malcolm Armstrong ON
Joël Girard QC
Graham Isaak MB
Stéphane Kribs AB
Daniel Lalonde ON
Brandy Lewis QC
Hugo Rinfret-Paquet QC

Flute | Flûte

Lara Deutsch ON
Kelly Herrmann QC
Sara Moorhouse ON
Julie Potvin-Turcotte QC

Oboe | Hautbois

Aidan Dugan AB
Hugo Lee ON
Natasha Sullivan AB
Gabriel Lemieux QC

Clarinet | Clarinette

David Gazaille QC
Nicholas Kerr-Barr QC
Laurence Neill-Poirier QC
Slavko Popovic ON

Bassoon | Basson

Bianca Chambul ON
Kevin Harris AB
Michael Macaulay AB
Anna Norris ON

Horn | Cor

Olivier Brisson ON
Emily Lair MB
Lyne Santamaría QC
James Tizzard ON
Joshua Wood ON

Trumpet | Trompette

Steven Donegan ON
Tazmyn Eddy BC
Peter Gajdek ON
Daniel Mills AB

Trombone

Chris Graham ON
Vladislav Kalinichenko ON
Julien Simard ON

**Bass Trombone |
Trombone basse**

Christian Julien ON

Tuba

Marshall Gayman ON

Percussion | Percussions

Dave Burns ON
Colin Frank ON
Jacob Mannion ON
Alexander Petrenko ON
Kyle Reyes ON

Harp | Harpe

Scott Ross-Molyneux AB
Sophie Rusnock ON

Keyboard | Clavier

Ria Kim NS

Guest Musician | Musicien invité:

Banjo (Catfish Row)
Josh Hanff ON

MEET THE ORCHESTRA

Violin / Violon

Jeremy Dyck, Luke Chang, Erin Burkholder,
Sunny Chan, Jiten Beairsto, Naomi Dumas

Violin / Violon

Stelth Ng, Cecilia Gee, Laura Hillis,
Lindsey Herle, Anne-Sophie Paquet, Adam Monod

RENCONTREZ LES MEMBRES DE L'ORCHESTRE

Violin / Violon

Jay Park, Colin Repas,
Arun Sebastian Rozario, Blake Pouliot,
Cadee Qiu, Ashley Rego

Violin / Violon

Nora Schreckenschläger,
Gabriele Thielmann, Rebecca Ruthven,
Meagan Turner, Boris Ulanowicz

Violin / Violon

Fred Xu, Teresa Wang, Hanna Williamson,
Emily Walker, Erick Oliver Wawrzkiewicz

Cello / Violoncelle

Kitty Chan, Cameron Crozman,
Tess Crowther, Nicholas Denton-Prottsack,
Charles Cayer, Jaeyoung Chong

MEET THE ORCHESTRA

Viola / Alto

Matt Antal, Chantelle Jubenville, Catherine Gray, Rebecca Gans,
Genevieve de Caen, Jenna Koller

Viola / Alto

Calvin Yang, Divya Raghunathan, Lauren Tyros, Ellis Yuen-Rapati, Jonah Poplove

RENCONTREZ LES MEMBRES DE L'ORCHESTRE

Cello / Violoncelle

Youngho Yoo, Nicholas Stephenson, Bianca Mendonca, Kendra Grittani, Rosalind Zhang

Double Bass / Contrebasse

Stéphane Kirms, Joël Girard, Daniel Lalonde, Brandyn Lewis, Malcolm Armstrong,
Hugo Rinfret-Paquet, Graham Issak

MEET THE ORCHESTRA

Flute / Flûte

Julie Potvin-Turcotte, Sara Moorhouse, Laura Deutsch, Kelly Herrmann

Clarinet / Clarinette

Laurence Neill-Poirier, Nicholas Kerr-Barr, Slavko Popovic, David Gazaille

RENCONTREZ LES MEMBRES DE L'ORCHESTRE

Oboe / Hautbois

Hugo Lee, Aidan Dugan, Natasha Sullivan, Gabriel Lemieux

Bassoon / Basson

Bianca Chambul, Kevin Harris, Anna Norris, Michael Macaulay

MEET THE ORCHESTRA

Horn / Cor

James Tizzard, Lyne Santamaria, Olivier Brisson, Emily Lair, Joshua Wood

Trumpet / Trompette

Daniel Mills, Peter Gajdek, Tazmyn Eddy, Steven Donegan
(*Thank you, Flutes! Merci flûtes!*)

RENCONTREZ LES MEMBRES DE L'ORCHESTRE

Trombone / Tuba

Christian Julien, Julien Simard, Marshall Gayman, Chris Graham, Vladislav Kalinchenko

Harp / Keyboard | Harpe / Clavier

Ria Kim, Sophie Rusnock, Scott Ross-Molyneux

MEET THE ORCHESTRA

Percussion / Percussions

Kyle Reyes, Colin Frank, Dave Burns, Jacob Mannion, Alexander Petrenko

NYOC Staff | Personnel de l'ONJC

Olivia Kotyk, Jonathan Welmers, Karen Osmond, David Popoff, Jenn Collins, Lauren Scobie, Bryan Holt, Josh Hanff, Barbara Smith, Steve Salt, Bo Lee
(Missing :Tara Litvack, Joan Fischer, Erin Cechetto)

RENCONTREZ LES MEMBRES DE L'ORCHESTRE

FACULTY / CORPS ENSEIGNANT

Mark Skazinetsky, Kathleen McLean, Brian G'froerer, Larry Larson, John Rudolph, Neal Gripp, Carolyn Christie, Alain Desgagné (Missing : Denis Bluteau, Camille Watts, Kimball Sykes, Beth Orson, Nick Atkinson, Lee Willingham, Tom Allen, Michele Barnes)

Steve Sitarski (kneeling),
David Hetherington, Heidi Krutzen,
Aiyun Huang, Alain Desgagné,
Larry Larson, Denise Djokic, Mark Fewer,
(top) Pascale Giguère, Ed Tait.

Brian (Che-Yen) Chen, Gregory Oh,
Gabriel Radford, Sarah Jeffrey,
Leonie Wall, Camille Churchfield

Dr. Christine Guptill

Dr. John Chong

Dr. Marshall Chasin

Michael Sundell

Western Music

Don Wright Faculty of Music

Welcome to the Don Wright Faculty of Music at Western University, a Faculty that is 750 students strong, which makes us the second largest school of music in the country. The programs we offer encompass Western European art music including early to 21st-century music written for small and large ensembles, art song recitals and opera productions; as well as jazz, electro-acoustic and popular music. We are proud to share Alain Trudel, our newly appointed orchestra conductor, with the NYOC this summer. He embodies the same commitment to transformative artistic experiences as do our faculty. I trust your experiences at Western this summer will be most satisfying.

Betty Anne Younker, PhD
Dean, Professor of Music Education

It is a tremendous honour to be at Western University. Music changed my life in a wonderful and unexpected way, and I want to give our youth the opportunity to experience this positive influence.

Alain Trudel
Director of Orchestral Ensembles

Call 519-661-2111, ext. 80532 or agorbase@uwo.ca

www.music.uwo.ca

PROGRAMS OFFERED

Bachelor of Music in
Performance
Music Education
Music History
Music Theory & Composition

Bachelor of Arts in
Music Administrative Studies
Popular Music

Bachelor of Arts in Music

Music Performance Diploma

Certificate in Piano Technology

Graduate Programs

MMus in Composition
MMus in Literature and Performance
MMus in Music Education
MA in Music Theory
MA in Musicology
MA in Popular Music and Culture
PhD in Music
DMA **NEW**

KWANTLEN POLYTECHNIC UNIVERSITY | DOUGLAS COLLEGE | UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA

UNIVERSITY OF VICTORIA | VANCOUVER SYMPHONY SCHOOL | UNIVERSITY OF TORONTO

RED DEER COLLEGE | UNIVERSITY OF LETHBRIDGE | GRANDON UNIVERSITY | NATIONAL YOUTH ORCHESTRA

UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN | UNIVERSITY OF MANITOBA | UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO

UNIVERSITY OF OTTAWA | MCGILL UNIVERSITY | UNIVERSITY OF MONTREAL

CONSERVATOIRE DE MONTREAL | VANIER COLLEGE | DALHOUSIE UNIVERSITY

Using the finest woods and precision-tooled hardware, skilled artisans work with leading musicians to design and build instruments with unmatched quality, consistency and playability.

ca.yamaha.com

Encore.
Every performance
has its highlight.

Proud sponsor
of the National Youth
Orchestra of Canada.

Rappel.
Chaque concert
a son moment fort.

Fier partenaire
de l'Orchestre national
des jeunes du Canada.

NYOC NATIONAL YOUTH ORCHESTRA CANADA
ONJC ORCHESTRE NATIONAL DES JEUNES CANADA

AIR CANADA

A CELEBRATION OF MUSIC AND CULTURE UNE CÉLÉBRATION DE MUSIQUE ET DE CULTURE

THE TWO YEAR PARTNERSHIP BETWEEN THE
NATIONAL YOUTH ORCHESTRA CANADA AND
THE INDIA NATIONAL YOUTH ORCHESTRA

PARTENARIAT DE DEUX ANS ENTRE
L'ORCHESTRE NATIONAL DES JEUNES DU
CANADA ET L'INDIA NATIONAL YOUTH
ORCHESTRA

Phase I - 2012

Commencing in 2012, the National Youth Orchestra Canada (NYOC) has accepted four string players (two violinists, a violist, and a cellist) from the India National Youth Orchestra (INYO) who will participate in the entire NYOC training program and tour beginning in late June and running until mid-August.

Phase II - 2013

The second part of the project will take place in May of 2013. The NYOC will select 20 – 25 student musicians from the 2012 orchestra, along with several members of our professional teaching faculty to travel to Delhi, India to participate in a collaborative mentoring program with the Indian National Youth Orchestra for 10 – 14 days.

Members of the NYOC and INYO will rehearse together for approximately 10 days before a joint performance in Delhi. The performance will be attended by dignitaries and officials, of not only Canada and India, but also from other countries and will be conducted by the INYO's resident conductor, Vijay Upadhyaya.

Summary

The NYOC is one of the most highly respected training institutes in the world and, it is because of our international reputation, we were approached by the India National Youth Orchestra to

1re phase – 2012

À compter de 2012, l'Orchestre national des jeunes du Canada (ONJC) a accepté d'accueillir quatre jeunes musiciens (deux violons, un alto et un violoncelle) de l'India National Youth Orchestra (INYO) qui participeront à tout le programme de formation et à la tournée de l'ONJC qui commencera à la fin du mois de juin et qui se poursuivra jusqu'au milieu du mois d'août.

2e phase – 2013

La seconde partie du projet aura lieu en mai 2013. L'ONJC sélectionnera alors de 20 à 25 étudiants musiciens de l'orchestre de 2012, ainsi que plusieurs membres du corps professoral, qui se partiront à destination de Delhi en Inde pour participer à un programme de mentorat collaboratif de 10 à 14 jours avec l'Indian National Youth Orchestra.

Les membres de l'ONJC et de l'INYO répéteront ensemble pendant environ 10 jours avant de donner un concert conjoint à Delhi. La prestation aura lieu devant des dignitaires et fonctionnaires du Canada, de l'Inde et d'autres pays et sera dirigée par le chef d'orchestre en résidence de l'INYO, Vijay Upadhyaya.

Résumé

L'ONJC est un des établissements de formation les plus hautement respectés au monde et c'est en raison de notre

collaborate with them on this exciting initiative. We take great pride in the words of the Department of Canadian Heritage, which, in assessing our program in 2009, concluded that in “over the forty-nine years of its existence, the NYOC has become unparalleled as a training institution in Canada. It is a national treasure.”

We strongly believe this sharing of classical music expertise fits closely with Canada’s strategic goal to deepen its relationship with India. As Prime Minister Harper said in 2010, “the road to the future for both India and Canada could carry much more traffic, if we continue to work on building the bridges.” This initiative builds just such a bridge. These cross-cultural learning opportunities are critical to the success of our country and, indeed, the global community. Art is a form of knowledge, and creativity and learning are deeply interrelated. Artists are some of the most public ambassadors we have.

Our Honourary Patron, His Excellency the Right Honourable David Johnston, Governor General of Canada, shares our vision, saying “It has been said that the future lies in the hands of our youth; certainly, if given the means and tools needed to move forward, they will be able to achieve absolutely extraordinary things.”

réputation mondiale que l’India National Youth Orchestra nous a approchés pour collaborer avec eux dans cette emballante initiative. Nous sommes très fiers des commentaires du ministère du Patrimoine canadien qui, lors d’une évaluation de notre programme en 2009, a conclu que dans « ses plus de quarante-neuf années d’existence, l’ONJC est devenu un établissement de formation sans pareil au Canada. C’est un trésor national ».

Nous croyons fortement que le partage de l’expertise en matière de musique classique se marie bien avec l’objectif stratégique du Canada d’approfondir les relations avec l’Inde. Comme le disait le premier ministre Harper en 2010, « la voie de l’avenir entre l’Inde et le Canada peut assumer beaucoup plus d’achalandage si nous continuons de bâtir des ponts ». Cette initiative bâtit un tel pont. Ces occasions d’échanges culturels sont vitales pour la réussite de notre pays et même de la communauté mondiale. Les arts sont une forme de savoir, et la créativité et l’apprentissage sont étroitement liés. Les artistes sont certains de nos ambassadeurs les plus publics.

Notre président d’honneur, son Excellence, le très honorable David Johnston, le gouverneur général du Canada, partage notre vision en déclarant : « On dit que notre avenir est entre les mains de nos jeunes; certainement, si on leur donne les moyens et les outils pour aller de l’avant, ils seront en mesure de réaliser des choses absolument extraordinaires. »

INYO Musicians Musiciens de l’INYO

Ashley Rego
Arun Sebastian Rozario
Divya Raghunathan
Bianca Mendonca

CONCERTO FOR ORCHESTRA | CONCERTO POUR ORCHESTRE BÉLA BARTÓK (1881 - 1945)

"Through working on this concerto, I discovered the wonder drug I needed to bring about my own cure."

It is remarkable that the Concerto for Orchestra (1943) was written at all. At the time, its Hungarian composer Béla Bartók (1881-1945) had been hospitalized with leukemia in America for months during a lonesome wartime exile. A visit in hospital from legendary conductor Serge Koussevitzky changed everything when he commissioned what would become "the best orchestral piece of the last 25 years." The Concerto for Orchestra would be Bartók's magnum opus, a showpiece for orchestral virtuosity, and a masterpiece of his time.

In his own notes for the Boston premiere, Bartók describes the work as symphony-like, with "a tendency to treat the single instruments or instrument groups in a concertant or soloistic manner." The five movements are organized symmetrically around the central Elegia, such that the first and fifth have a classic sonata design, and the second and fourth are dance-like scherzos which seem to "orbit" the third movement, an epicenter of musical conflict. Bartók continues, "The general mood of the work represents – apart from the jesting second movement – a gradual transition... to the life-assertion of the last one." How appropriate that the design would reflect a resurrection, however brief, of his own musical life!

The introductory movement characterizes this work as a product of homesickness: the conspicuously Hungarian melodic interval of a fourth, a brazen fanfare theme like a call-to-arms for a nation of shy, lyrical souls depicted by the second

"C'est en travaillant sur ce concerto que j'ai découvert le médicament miracle dont j'avais besoin pour mon propre rétablissement."

Le plus surprenant est que le Concerto pour orchestre (1943) soit simplement venu à exister... Son compositeur hongrois, Béla Bartók (1881-1945), seul et en exil aux États-Unis en temps de guerre, y était hospitalisé depuis plusieurs mois, aux prises avec la leucémie. Une visite à l'hôpital par le légendaire compositeur Serge Koussevitzky vient tout changer : en effet, celui-ci demande à Bartók de composer ce qui deviendra plus tard « le meilleur morceau orchestral des 25 dernières années ». Cette simple demande provoque chez Bartók une véritable frénésie de création qui dure tout au long de ses dernières années de vie : il produira deux autres excellents concertos et une sonate pour violon, et viendra façonner les années 40, l'âge d'or de la musique moderne, dans la même foulée que Prokofiev, Hindemith et Copland. Le Concerto pour orchestre deviendra ainsi le magnum opus de Bartók, un écrin mettant en valeur la virtuosité de l'orchestre, un chef-d'œuvre de son temps.

Dans ses propres notes pour la première de l'œuvre à Boston, Bartók la décrit comme étant comme une symphonie, et ajoute : « Cette œuvre orchestrale traite les instruments isolés ou les groupes d'instruments de manière "concertante" ou soliste ». Les cinq mouvements empruntent une disposition symétrique autour de l'Elegia centrale, de façon à ce que le premier et le cinquième mouvement soient conçus comme une sonate, alors que le second et le quatrième soient des scherzos qui semblent orbiter autour du troisième

theme. Highlighted within are brilliant fugal episodes among the brass.

The second movement, literally, a “Game of Pairs” is a chain of five unrelated episodes featuring pairs of bassoons, oboes, clarinets, flutes and trumpets. A short brass chorale called a “trio” emerges before the original chain is repeated more elaborately.

Like the eye of a storm, the elegiac third movement is a lament for the dead, supplying notably mysterious and liquid passages for the flute, clarinet, and harp. Thematically, its three successive musical ideas are derived from the first movement as if to figuratively lay Bartók’s earlier troubles to rest.

The burden lifted, a light and playful intermezzo comes full circle with a wistful quotation from an operetta set to the words “You are lovely, you are beautiful, my Hungary” brashly interrupted by a burlesque parody of Shostakovich’s “Leningrad” symphony, a classic Soviet refutation of Nazi totalitarianism that Bartók heard from his hospital room and duly hated.

Long-awaited, the life assertion surfacing in the final movement brings salt-of-the-Earth folk character reflecting Bartók’s academic career as an ethnomusicologist in Hungary – a fantasized return to the music and culture he loved. Hornpipe-like tenor and a perpetuum mobile “endless melody” might be taken to symbolize the eternal. Rehashing the first movement’s fugal treatment and resounding climax lends the image of a strengthened hero vindicated and triumphant.

mouvement, l'épicentre d'un conflit musical. Bartók poursuit : « Le climat général de l'œuvre évoque – à l'exception de la badinerie du deuxième mouvement – le passage progressif (...) à l'affirmation de la vie du dernier mouvement. » Cette conception refléterait fidèlement la résurrection, quoique brève, de la vie musicale de Bartók.

Le premier mouvement évoque bien le fait que l'œuvre est née du mal du pays : l'intervalle mélodique résolument hongrois d'une quarte, et un thème de fanfare hardi qui rallient à la guerre les âmes timides et lyriques de la nation, peintes si fidèlement dans le deuxième mouvement. De brillantes sections fugato en ressortent parmi les cuivres.

Le deuxième mouvement, un « jeu de paires », est une série d'épisodes sans rapport mettant à l'avant-plan des paires de bassons, de hautbois, de clarinettes, de flûtes et de trompettes. Une courte chorale de cuivres, appelée un « trio », pointe son nez avant que la chaîne initiale soit reprise de façon plus élaborée.

Et comme l'œil d'un cyclone, l'élegiaque troisième mouvement est une lamentation pour les âmes disparues, avec des passages remarquablement fluides et mystérieux à la flûte, à la clarinette et à la harpe. Sur le plan thématique, ces trois idées musicales successives sont tirées du premier mouvement, comme pour apaiser, de façon figurative, les difficultés éprouvées plus tôt par Bartók.

Le fardeau se soulève, un léger intermezzo enjoué trace un cercle complet avec une citation nostalgique tirée d'une opérette, « Tu es jolie, tu es belle, ma Hongrie », interrompu par une parodie burlesque de la symphonie « Leningrad » de Chostakovitch, une réfutation en bloc du

totalitarisme soviétique que Bartók avait entendue de son lit d'hôpital – et qu'il avait détestée.

Enfin, l'affirmation de vie tant attendue fait surface au dernier mouvement, et apporte une saveur du terroir qui évoque la carrière de Bartók à titre d'ethnomusicologue en Hongrie... Rien de moins que le rêve d'un retour à la musique et à la culture qu'il aime tant. On pourrait penser que le ténor à saveur de hornpipe et que la « mélodie sans fin » du *perpetuum mobile* symbolisent l'éternel. La reprise du traitement fugué du premier mouvement et un point culminant retentissant évoquent l'image d'un héros plus fort que jamais, justifié et triomphal.

FONTANE DI ROMA

FOUNTAINS OF ROME • LES FONTAINES DE ROME

OTTORINO RESPIIGHI (1879 - 1936)

One could say that Ottorino Respighi's (1879 - 1936) music came after its time, tinged with nostalgia on the cusp of transition to an uncomfortable era in Europe: modern capitalism, feverish technological advancement, and the Great War. Musically, Respighi combined the resources of a larger, increasingly brassy orchestra with the harmonies and textures of the late 19th century to create a treasury of quintessential romanticism in the form of symphonic poems.

Among these descriptive single-movement orchestral works, Respighi's greatest legacy was a nationalistic triptych composed between 1915 and 1928: Fountains of Rome, Roman Festivals, and the Pines of Rome. Evidently pictorial, these pieces are marked by a vivid orchestral palette, beautifully executed musical transitions and evocative depictions of the worldly, historical, and mythological. Surprisingly, *Fontane di Roma* was unpopular in Rome for some time until conductor Arturo Toscanini championed a successful American premiere with the New York

Certains diraient que la musique d'Ottorino Respighi (1879-1936) est arrivée après son temps, colorée d'une certaine nostalgie, à l'approche de la transition vers une ère d'inconfort en Europe : capitalisme moderne, progrès technologiques enfiévrés et la Grande Guerre. Sur le plan musical, Respighi marie les ressources d'un orchestre plus grand, et de plus en plus appuyé par les cuivres, aux harmonies et textures de la fin du 19e siècle pour créer un trésor de romantisme sous forme de poèmes symphoniques.

Parmi ces œuvres orchestrales descriptives à un seul mouvement, l'héritage le plus marquant de Respighi est un triptyque nationaliste composé entre 1915 et 1928 : *Les Fontaines de Rome*, *Fêtes romaines* et *Les pins de Rome*. Picturales, ces œuvres sont marquées par une palette orchestrale vive, des transitions musicales exécutées de main de maître et des représentations évocatrices de questions humaines, historiques et mythologiques. Surprenant,

Philharmonic in 1918, helping to mark Respighi's transition to international stature as a composer.

In Respighi's own words, "the composer has endeavored to give expression to the sentiments and visions suggested to him by four of Rome's fountains contemplated at the hour in which their character is most in harmony with the surrounding landscape, or in which their beauty appears most impressive to the observer."

The four musical sections that result each evoke the nature and movement of water in various settings. In *The Fountain of Valle Giulia* muted strings and sinuous winds depict a misty pastoral landscape where flocks of sheep pass and disappear. The brass provide an 'onomatopoeia' for energetic jets of water as *The Triton Fountain* elicits the scherzando summoning of frolicsome naiads and tritons in suggestive pursuit. *The Trevi Fountain* begins in canon with a procession for Neptune's chariot drawn by seahorses driving the work to a clamorous climax. In his preface, Respighi intended *The Villa Medici Fountain* to recall "the nostalgic hour of sunset... The air is full of the sound of tolling bells, the twittering of birds, the rustling of leaves. Then all dies peacefully into the silence of the night."

peut-être, mais Les Fontaines de Rome connaissent peu de succès à Rome pour un temps, jusqu'à ce que le chef d'orchestre Arturo Toscanini présente sa première américaine auprès du New York Philharmonic en 1918, marquant ainsi le cheminement de Respighi vers sa réputation internationale à titre de compositeur.

Laissons Respighi lui-même expliquer : « Le compositeur a essayé de donner une expression aux sentiments et aux visions que lui ont suggérées quatre fontaines de Rome, en les regardant pendant des heures aux cours desquelles leur caractère est le plus en harmonie avec le paysage environnant, ou au cours desquelles leur beauté paraît plus exceptionnelle pour celui qui les regarde. »

Les quatre sections musicales qui évoquent chacune des fontaines reflètent la nature et le mouvement de l'eau en divers milieux. Dans *La Fontaine de Valle Giulia*, des cordes en sourdine et des vents sinueux illustrent un paysage pastoral brumeux que traversent des troupeaux de moutons, pour disparaître ensuite. Les cuivres sont l'onomatopée musicale des jets d'eau puissants de *La Fontaine Triton* qui évoque dans son scherzando les batifoles des naïades et des tritons qui les poursuivent. *La Fontaine de Trévi* s'amorce sur l'air d'un canon, annonçant une procession au sein de laquelle prend place le char de Neptune tiré par des hippocampes. L'œuvre grimpe ainsi jusqu'à son point culminant retentissant. Dans sa préface, Respighi révèle qu'il désirait que *La Fontaine de la Villa Medici* rappelle : « ... l'heure nostalgique du couchant. L'air est tout vibrant de sons de cloches, de gazouillements d'oiseaux, de bruissements de feuilles et tout s'éteint doucement dans le silence de la nuit ».

PROGRAMME NOTES

ROMEO ET JULIETTE

SERGEI PROKOFIEV (1891 - 1953)

The ballet music commissioned by the Bolshoi Theatre production of Shakespeare's Romeo & Juliet in 1934 constitutes one of Sergei Prokofiev's (1891 - 1953) best-loved works. Following its Moscow premiere, it instantly became the international showpiece of Soviet ballet. Compared to his contemporary Shostakovich, Prokofiev's artistic baseline seemed to run closer to Soviet ideals. Prokofiev was adept at combining his artistic goals with political ones, and thus enjoyed success as a repatriated Soviet after many years in the United States and France.

As many will recall, Shakespeare's treatment of the star-crossed lovers explores the heights of passion and tragedy, for never was there "a story of more woe / Than this of Juliet and her Romeo." For the Soviet Union, Romeo & Juliet represented not only the height of dramatic music but excellence in neo-classicism that the state so badly desired to affirm its power: distinctive simplicity, a cosmopolitan and colourful sound accessible to the proletariat, and art worthy of world-recognition. From the ballet music, Prokofiev arranged three orchestral suites that highlight the best-loved moments of the ballet, from which this program's selection is drawn.

The opening *Montagues and Capulets* vaults us directly into one of the ballet's watershed moments of dramatic tension as knights from the feuding families dance in a demonstration of rivaling power. On a lighter note, *The Child Juliet* playfully teases her nurse before noticing herself in the mirror with the realization that she is becoming a young woman accompanied by a musical premonition of impending

La musique de ballet commandée en 1934 par la production par le Théâtre Bolchoï du Roméo et Juliette de Shakespeare, constitue l'une des œuvres les plus adorées de Serge Prokofiev (1891-1953). Après sa première à Moscou, elle devient immédiatement l'écrin du ballet soviétique sur le plan international. Au contraire de son contemporain Chostakovitch, Prokofiev s'établit une inspiration artistique plus rapprochée des idéaux soviétiques. Pourtant, cette approche ne lui permet pas de s'échapper de ses fréquentes humiliations publiques découlant d'« infractions » musicales variées, comme le formalisme et l'atonalité. En effet, l'abaissement de soi est toujours requis pour apaiser les autorités de l'État. Pourtant, Prokofiev sait comment paralléliser ses objectifs musicaux et ses objectifs politiques, et connaît un franc succès à titre de Soviétique rapatrié, après avoir passé de longues années aux États-Unis et en France.

Comme beaucoup s'en souviennent, l'histoire des amants maudits, aux mains de Shakespeare, explore les confins de la passion et de la tragédie : « Car jamais aventure ne fut plus douloureuse que celle de Juliette et de son Roméo ». Des nombreux compositeurs inspirés par cette histoire, Prokofiev est celui qui en tire le plus grand succès. En Union soviétique, Roméo et Juliette représente le summum de la musique dramatique, mais représente aussi l'excellence néo-classique que l'État désire si ardemment mettre en valeur : simplicité distinctive, une musique cosmopolite et colorée accessible au prolétariat, un art digne d'une reconnaissance à l'échelle mondiale. À partir de la musique de ballet, Prokofiev arrange trois suites orchestrales qui

tragedy. In a chorale for strings and winds, the *Madrigal* borrows an ancient musical form to depict an intimate scene between the young lovers. The *Minuet* accompanies a glimpse into the grandiose Capulet ball where Romeo and Juliet quietly encounter each other. Ballroom imagery continues with a colourful whirlwind of percussive first impressions in *Masks*. In another dramatic climax, the *Death of Tybalt* follows an intense sparring in the streets, resulting in the deaths of both Tybalt and Mercutio. While the tragedy picks up speed, *Dance of the Antilles Girls* offers an interlude of respite in the form of a swirling dance around sleeping Juliet on the morning of her ill-fated marriage to Paris. Upon discovering Juliet in the tomb, *Romeo at the Grave of Juliet* conjures the immensity and darkness of a grief powerful enough for Romeo to commit suicide. The highly symbolic pulse of this plaintive music transitions gradually from restlessness to hapless courage as Juliet wakes and stabs herself over Romeo, and concludes with gentle fibrillations at the end of a “heartbeat” motive.

soulignent les moments les plus aimés du ballet, et desquelles sont tirés les extraits dans le cadre de ce programme.

L’ouverture Montaigus et Capulets nous catapulte directement dans l’un des plus grands moments de tension dramatique, alors que des chevaliers de familles ennemis dansent pour manifester leur puissance. Sur une note beaucoup plus légère, Juliette et sa nourrice présente Juliette qui taquine gentiment sa nourrice avant de voir son reflet dans un miroir, lui révélant qu’elle se transforme en jeune fille... C’est ici que se fait entendre une prémonition musicale présageant la tragédie à venir. Appuyé par une chorale de cordes et de vents, le Madrigal emprunte une forme musicale ancienne pour illustrer une scène d’intimité entre les deux jeunes amants. Le Menuet nous permet de jeter l’œil sur le grand bal des Capulet où Roméo et Juliette se rencontrent en douce. L’image de la salle de bal reste présente avec un tourbillon coloré de premières impressions percussives dans *Masques*. Un autre point culminant musical, *La mort de Tybalt*, fait suite à un combat de rue intense, autant sur le plan musical que sur le plan dramatique, qui mène à la mort de Tybalt et de Mercutio. La tragédie s’enflamme, mais la Danse des jeunes filles aux lis nous offre toutefois un interlude apaisant : une danse tourbillonnante autour de Juliette endormie, le matin de son mariage tragique à Pâris. Découvrant sa bien-aimée, Roméo au tombeau de Juliette conjure l’immensité et l’obscurité d’un deuil si profond qu’il pousse Roméo au suicide. Le « pouls » très symbolique de cette musique plaintive la mène graduellement de l’agitation à un courage malheureux : Juliette s’éveille et, réalisant qu’elle a perdu son Roméo, se poignarde. La scène s’estompe sur les fibrillations douces d’un motif de battements de cœur.

PROGRAMME NOTES

CATFISH ROW

GEORGE GERSHWIN (1898 - 1937)

Having had trouble sleeping one night, George Gershwin (1898 - 1937) turned to a book called *Porgy* by South Carolinian DuBose Heyward and recognized the musical opportunity of his life: music for the stage – an opera of sorts – drawn on the compelling stories of African Americans during the 1920s. Gershwin said, “If I am successful, it will resemble a combination of the drama and romance of *Carmen* and the beauty of *Meistersinger*. ” The result produced some of the finest, darkest, and most complex American music ever written.

Although not a great commercial success in Gershwin's lifetime, *Porgy and Bess* was his own favorite work. Completed in 1935, it was part opera, part musical – a songful “folk opera” with lyrics by Heyward and brother Ira Gershwin. The novel, *Porgy*, unfolded stories about “Catfish Row” based on real-life Cabbage Row in Charleston, South Carolina. Gershwin's music reflected his jazzy New York roots melded with the sounds of jubilees, prayer songs, street cries, work songs, and spirituals.

Porgy and Bess received both effusive praise from audiences and a lukewarm reaction from critics. Its venturesome racial subject matter attracted infamy as “the most incongruous, contradictory cultural symbol ever created in the Western World.” Yet Gershwin and his specified all-black cast of classically trained singers could not be faulted as visionaries in capturing what must have seemed a very daring public expression of realism. The opera features Porgy, a crippled Black man from the slums attempting in vain to rescue Bess from the clutches of Crown, her pimp, and Sportin' Life, a drug dealer.

Une nuit, le sommeil lui échappant, George Gershwin (1898 - 1937) ouvre un livre de l'auteur DuBose Heyward, un blanc de la Caroline du Sud, et y trouve une perspective musicale qui marquera sa vie : une musique de scène - un opéra, en quelque sorte – tirée des récits fascinants des Afro-américains des années 20. Gershwin affirme : « Si je réussis, cette œuvre rassemblera le drame et la romance de *Carmen* et la beauté des Maîtres chanteurs. » Le résultat : l'une des pièces musicales les plus grandes, les plus sombres et les plus complexes composées en Amérique à ce jour.

Bien que *Porgy and Bess* ne connaît pas un succès fulgurant du vivant de Gershwin, il s'agit bel et bien de son œuvre préférée. Achevée en 1935, cette composition hybride est en partie opéra, en partie comédie musicale, un « opéra populaire » mélodique enrichi des paroles d'Heyward et d'Ira Gershwin, le frère de George. Le roman *Porgy* présente des récits venus de « *Catfish Row* », un secteur inspirée du bien réel « *Cabbage Row* » de Charleston, en Caroline du Sud. La musique de Gershwin évoque ses racines jazz new-yorkaises en les enrichissant de jubilés, de prières chantées, d'appels de rue, de chansons de travail et de spirituals.

Porgy and Bess reçoit les éloges du grand public, et une réaction tiède de la part des critiques. Son courageux sujet racial suscite l'infamie. On dit qu'il s'agit du « symbole culturel le plus incongru et le plus contradictoire jamais créé dans le monde occidental ». Pourtant, Gershwin, et sa distribution de chanteurs noirs (à sa demande) de formation classique, portent fièrement leurs galons de visionnaires, en concrétisant ce qui est une expression très audacieuse de réalisme. L'opéra met en vedette Porgy, un homme noir estropié,

This arrangement, Catfish Row, was arranged by Gershwin himself as a suite in five sections: Catfish Row containing Jazzbo Brown's Piano Blues and Summertime – possibly the most widely covered song in the history of popular music; Porgy Sings, with the arias "I Got Plenty o' Nuttin'" and the duet "Bess, You Is My Woman Now"; Fugue, depicting Porgy's murder of Crown; Hurricane; and Good Morning, Sistuh, with Porgy's poignant final number "Oh Lawd, I'm on My Way."

vivant dans les taudis urbains, qui tente en vain de sauver Bess des griffes de Crown, son proxénète, et de Sportin' Life, un trafiquant de drogue.

Cet arrangement, Catfish Row, est créé par Gershwin même en suite à cinq sections : *Catfish Row* englobant *Piano Blues* et *Summertime* (probablement la chanson la plus souvent reprise dans toute l'histoire de la musique populaire) de Jazzbo Brown; *Porgy Sings*, avec l'aria *I Got Plenty o' Nuttin'* et le duo *Bess, You Is My Woman Now*; la Fugue évoquant le meurtre de Crown par Porgy; *Hurricane*; et *Good Morning, Sistuh* avec l'émouvant dernier mot de Porgy, *Oh Lawd, I'm on My Way*.

SYMPHONY No. 10 IN E MINOR | SYMPHONIE N° 10 EN MI MINEUR DMITRI SHOSTAKOVITCH (1906 - 1975)

Dmitri Shostakovich (1906 - 1975) left a legacy of fifteen symphonies from behind the iron curtain that chronicled in famously subtextual terms the vagaries of life under the Soviet regime. The tenth symphony, written in 1953 and certainly among the finest, was an obsequious elegy to Stalin in the year of his death: a winding depiction of evil, thinly veiled by a composer who publicly intended for it to "convey human feelings and passions."

The restless Moderato first movement is quintessential brooding Shostakovich. Symbolic of profound loneliness are extended meandering melodic passages for a solo wind instrument or group of strings accompanied sparsely or by silence. Gradually these textures thicken toward, at least, a kind of communal loneliness.

A diabolical Allegro serves as a cruel caricature of Stalin, featuring hollow chords in inversions that are functionally impotent within an increasingly furious progression. It could be heard as the

Dmitri Chostakovitch (1906 - 1975) nous a laissé quinze symphonies venues de derrière le rideau de fer, chacune révélant dans son illustre sous-texte les vicissitudes de la vie sous le régime soviétique. La dixième symphonie, composée en 1953, et certainement l'une des meilleures, était une élégie melleuse à Staline l'année de sa mort : une représentation sinueuse du mal, à peine voilée par un compositeur qui, publiquement, voulait qu'elle « transmette des émotions et passions humaines ».

Le premier mouvement, un Moderato empreint d'agitation, incarne parfaitement le Chostakovitch maussade que l'on connaît bien. De longs passages mélodiques pour vents solistes ou groupes de cordes, symbolisant une solitude profonde, serpentent tout au long de la pièce, avec un accompagnement léger, voire absent. Ces textures prennent peu à peu de l'épaisseur pour mener à ce que l'on pourrait appeler une solitude commune.

musical exorcism of a tyrant that Shostakovich must have felt some satisfaction to deliver.

The Allegretto third movement seems to resume sanity in the form of an awkward dance. Here Shostakovich “stamps” the movement repeatedly with the equivalent of a musical monograph: “D-S-C-H”, which translates from German note names to “D, E flat, C, B”. Another cipher in the provocative form of a horn call, the “Elmira” theme, symbolized an intense flame for the composer’s student Elmira Nazirova. This is more subtly encoded between German and French musical notations as “E-La-Mi-Re-A”. Could these obsessively repeated figures represent, perhaps, two lovers alone in a turbulent, Orwellian world?

After a tentative introduction, the Allegro seems to put on a smile for a boisterous dance where fear and laughter are still inseparable. Yet this movement is maladapted to resolving the gloomy hopelessness of the first movement, the frightening and fateful force of the second movement, and the spiritual despondency of the third movement. A haunting visitation of the D-S-C-H motive among the brass gives Shostakovich the last word over a philistine victory march, completing the best realization of the composer’s own story as told through his symphonies.

L’Allegro diabolique n’est rien de moins qu’une cruelle caricature de Staline, avec des accords creux inversés qui demeurent sans fonction, coincés dans une progression de plus en plus féroce. On pourrait penser qu’il s’agit de l’exorcisme musical d’un tyran, que Chostakovitch a dû prendre plaisir à composer.

Le troisième mouvement, l’Allegretto, rappelle à la raison, sous forme de danse maladroite. C'est ici que Chostakovitch impose au mouvement une empreinte répétitive qui ressemble à un monogramme musical : « D-S-C-H », qui se traduit du système de notation allemand par « D, E bémol, C, B ». Un appel au cor cache aussi, de façon provocatrice, le thème Elmira, qui symbolise la passion vive du compositeur pour son élève Elmira Nazirova. Ce monogramme se révèle facilement dans le système de notation allemand et français « E-La-Mi-Ré-A ». Ces figures, répétées jusqu'à l'obsession, représentent peut-être deux amants, seuls dans un monde bousculé, un monde orwellien, qui sait?

Après une tentative d’introduction, l’Allegro semble arborer un sourire pour une danse endiablée où la peur et le rire sont inséparables. Pourtant, ce mouvement réussit à peine à apaiser le désespoir sombre dont est empreint le premier mouvement, la force alarmante et poussée par le destin du deuxième mouvement, et l’abattement spirituel du troisième mouvement. Une reprise obsédante du motif D-S-C-H aux cuivres permet à Chostakovitch d’avoir le dernier mot dans le cadre de cette marche de la victoire philistine, achevant du même coup la réalisation brillante de sa propre histoire, racontée en musique, en symphonies.

Program Notes / Notes-programme
Alex Dyck, keyboard / clavier
NYOC / ONJC 2009, '10

Translation / Traduction
Charles Frappier & Associates Inc.

THE PERFORMERS | LES ARTISTES

Performer Province Breakdown / Artistes en fonction de la province :

Alberta : 13	Québec : 14
B.C. / Colombie-Britannique : 15	Saskatchewan : 1
Manitoba : 3	Germany / Allemagne : 1
New Brunswick / Nouveau-Brunswick : 1	India / Inde : 4
Nova Scotia / Nouvelle-Écosse : 2	Total / Total : 95
Ontario : 41	

Age Breakdown / Répartition selon l'âge :

16 : 5, 17 : 13, 18 : 10, 19 : 15, 20 : 14, 21 : 11,
22 : 6, 23 : 8, 24 : 7, 25 : 3, 27 : 1, 28 : 1, 29 : 1

Average Age of the performers / Âge moyen des artistes : 21.33 years / 21.33 ans

THE NUMBERS | LES NOMBRES

Number of bow ties on stage / Nombre de noeuds papillon sur scène : 58

Returning NYOC Performers / Ceux et celles qui reviennent à l'ONJC : 18

New NYOC Performers / Première expérience auprès de l'ONJC : 72

Number of students who applied for 2012: 563

Number of audition cities : 22

Number of minutes of audition footage : 5,556

Number of staff/faculty who are alumni : 11

Total number of truck equipment loads and unloads : 26

Total number of concert programs printed: 8,000

Nombre de candidats pour 2012 : 563

Nombre de villes d'audition : 22

Nombre de minutes de séquences d'audition : 5 556

Nombre de personnel/faculté anciens: 11

Nombre de chargement et déchargement d'équipement : 26

Nombre de programmes de concert imprimé: 8 000

Dollar value of NYOC scholarships and awards granted to our 2012 musicians /

Valeur de bourses et de prix de l'ONJC accordée à nos musiciens de 2012 :

over \$130,000.00

Number of NYOC alumni / Nombre d'anciens de l'ONJC: 2915

Ratio of Canadian classical musicians who have trained with the NYOC /

Rapport de musiciens canadiens classiques entraînés avec l'ONJC : 1 in 3

ON THE ROAD | SUR LA ROUTE

Number of rooms booked at Delta Hotels / Nombre de chambres réservées aux hôtels Delta : 420

Kilometers on tour / Kilomètres parcourus en tournée : 2 804 km

Time spent on the bus / Temps passé en autobus : 34 hours / 34 heures

Number of Pieces of Luggage / Nombre de pièces de baggages : 127

PHOTO GALLERY

*National Youth Orchestra Canada
Music to our ears.
Congratulations on your continued success.*

cutting through complexity

SPONSORS

COMMANDITAIRES

\$150,000 +

TD Bank / Banque TD

*2012 National Audition and Tour Sponsor /
Commanditaire de la tournée et des auditions 2012*

\$10,000 +

Delta Hotels - Official Hotel of the 2012 Tour / Hôtel officiel de la tournée 2012

\$5,000 +

Nelligan O'Brien Payne - Sponsor of Ottawa Concert /
Commanditaire du concert à Ottawa

Yamaha Canada - 2012 Percussion Section Sponsor /
Commanditaire de la section percussion 2012

\$1,000 +

Long and McQuade - Toronto Pre-concert Reception Co-Sponsor /
Co-commanditaire de la réception d'avant-concert à Toronto

NelliganO'BrienPayne

Lawyers/Patent and Trade-Mark Agents
Avocats/Agents de brevets et de marques de commerce

GOVERNMENT SUPPORT

APPUI GOUVERNEMENTAL

Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

Canada

ONTARIO ARTS COUNCIL
CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO

BRITISH COLUMBIA
ARTS COUNCIL

Supported by the Province of British Columbia

RBC Foundation®

RBC Foundation

RBC Foundation Emerging Composers Program
Programme de compositeurs émergents de la Fondation RBC

the sound post

(800) 363-1512
www.thesoundpost.com

SUPPORTERS

The NYOC gratefully acknowledges the generous support of the following (July 11th, 2011 - July 10th, 2012)

L'ONJC souligne avec reconnaissance le généreux appui des suivants
(le 11 juillet, 2011 - le 10 juillet, 2012)

Mahler | \$10,000 + / 10 000 \$ et plus

BMO Financial Group
John B. Lawson
Ontario Arts Council

RBC Foundation
TD Bank
Anonymous

Strauss | \$5,000 - \$9,999 / 5 000 \$ à 9 999 \$

B.C. Arts Council
Bousfields Inc.
CIBC
Ms. Joan Fischer
Nelligan O'Brien Payne LLP
Mr. & Mrs. Tim & Frances Price

Barbara & Peter Smith
Mr. & Mrs. Phil & Ellen Taylor
Ms. Karen A. Wilkinson
Raymond John Toy Estate
Mr. Todd Buchanan
Anonymous

Bach | \$1,000 - \$4,999 / 1 000 \$ à 4 999 \$

Mrs. Florence Barwell
Dr. Thomas H. Beechy
Bicklette Limited
Casco Inc.
Paul Caston
Mr. Marshall Chasin
LCol Ted Cosstick
Mr. Jim Doherty
Linda & Gerhard Gerber
Dr. Charles Harrington
Ms. Denise Harrington
Mr. & Mrs. Thomas & Mary Jane Heintzman
IODE
The Honourable Henry N.R. Jackman
Janice Payne & Russell Lyon
Dr. Elaine Keillor
Ms. Marina Kun

Mr. George Laverock
Mr. Frank Morphy
Mr. & Mrs. John & Sarah Nagel
Organization of Canadian Symphony Musicians
Gabe Radford and Sarah Jeffrey
John and Kathleen Rudolph
Mr. & Mrs. Charles & Mary Shasky
G.C. Smith
Mr. Wayne Squibb
Toronto Symphony Orchestra Strings Scholarship
Toronto Symphony Orchestra Woodwind and Brass Scholarship
Dr. and Mrs. K. Victor Ujimoto
Mr. Graham Weeks
Mr. Guy Whitfield
Mrs. Judith R. Wilder
Winberg Foundation
Prof. Lisa Zeitz
Anonymous

Haydn | \$500 - \$999 / 500 \$ à 999 \$

Atlantic Federation of Musicians
 Mr. Richard J. Balfour
 C.L. Copland Family Foundation
 Ms. Rives Dalley Hewitt
 David and Valerie Christie
 Mr. James L. Donald
 Mr. David M. Dunlap
 Fleck Family Foundation
 Dr. George V. Freundlich
 Ms. Théa Gray
 Mr. Neal Gripp
 Danelle Hames
 Mr. David Hetherington
 In Honour of Mr. Michael Hope
 Ms. Elizabeth Hoyle
 Ms. Gwen Klassen
 Lynne Milnes

Ms. Joy McLaren
 Mr. F. Richard Matthews
 Mr. Harvey George Morgan
 Mr. John Caldwell
 Mr. Robin Pitcher
 Randy and Solveig Barber
 Robin Long
 Ms. Ruth Scolnik
 Mr. John W. Sheppard
 Mr. Martin Singh
 Mr. Paul G. Smith
 Stan and Ros Witkin
 Ms. Lisa Sutton
 Mr. & Mrs. John & Dorothy Tiedje
 Vancouver Musicians' Association, Local 145
 Vernon & Beryl Turner
 Anonymous

Foundations / Fondations

The Gail Asper Family Foundation, Inc.
 The Barraclough Foundation
 J.P. Bickell Foundation
 The S.M. Blair Family Foundation
 The Calgary Foundation
 Canada Council for the Arts /
 Conseil des Arts du Canada
 The Chandisherry Foundation
 C.L. Copland Family Foundation

The Henry White Kinnear Foundation
 Kuhl Foundation
 The Siludette O'Connor Memorial Foundation
 Ontario Arts Council Foundation
 Leonard and Gabryela Osin Foundation
 Mary-Margaret Webb Foundation
 WMCT Centennial Foundation
 Winberg Foundation

For a full list of NYOC donors and allocations, please see the Donors' Registry located at the NYOC Table. / Pour une liste complète des donateurs à l'ONJC et des affectations des fonds, consultez le registre des donateurs à la table de l'ONJC.

En parfaite harmonie.

Making beautiful music together.

Delta Hôtels et Villégiatures est l'Hôtel officiel de la Tournée nationale 2012 de l'ONJC.

Delta Hotels and Resorts is the official hotel sponsor of the 2012 NYOC National Tour.

- Delta Chelsea · Delta Ottawa City Centre · Delta Montréal
- Delta Toronto Airport West

A black and white photograph showing a person from the waist up, wearing a dark suit jacket over a white shirt. They are holding a violin in front of their chest with both hands. The violin is positioned vertically, with its neck pointing upwards and its sound hole at the bottom. The background is slightly blurred.

Not your average Law Firm.
Not your average Orchestra.

Un cabinet aussi
bien orchestré.

Proud to support the
National Youth Orchestra
of Canada

Fier d'appuyer
l'Orchestre national des
jeunes du Canada

nelligan|o'brien|payne

nelligan.ca

Please enjoy responsibly.

We've got a wine for that.

DEPARTMENT OF MUSIC

UNDERGRADUATE PROGRAMS

BMus in Composition, Performance, Theory and History, Integrated Studies

Concurrent BMus/BEd in Music Education

BA and BA Honours in Music

Admission Deadline: May 1, 2012

Auditions: March and May

GRADUATE PROGRAMS

MMus in Composition, Performance and Conducting

MA in Musicology

PhD in Composition, Musicology

Admission Deadline: January 15, 2012

For more information, contact Friedemann Sallis at fsallis@ucalgary.ca or 403-220-6395

music

AT THE UNIVERSITY OF CALGARY

music.ucalgary.ca

University
of Victoria
School of
Music

Nurture your passion at the University of Victoria School of Music

COMMUNITY   CREATIVITY   EXCELLENCE   INSPIRATION

*UVic School of Music congratulates
its past and present NYOC participants!*

www.finearts.uvic.ca/music

Canada's ONLY
All-Steinway School

Proud supporter since 1986

Come Join Us

www.iode.ca

1-866-827-7428

IODE ... women dedicated to a better Canada

UPEI
UNIVERSITY
of Prince Edward
ISLAND

192561516.05/42

OFFERING OUTSTANDING
MUSIC PROGRAMS
IN AN INTIMATE
EDUCATIONAL SETTING.

upei.ca/music
music@upei.ca
902.566.0507

—Cora Ann Wong
3rd-year UPEI Music major

Violin Makers, Dealers and Experts Since 1890

Exceptional Selection:
Performance Grade Instruments
Bows, Cases, Accessories
Restorations

remenyi.com
violins@remenyi.com

REMenYI
HOUSE OF MUSIC

210 Bloor St. West
Toronto, M5S 1T8
(416) 961-3111

UNIVERSITY
OF MANITOBA

Marcel A. Desautels
Faculty of Music

EXCELLENCE

INNOVATION

TRADITION

OPPORTUNITY

Congratulations to Graham Isaak and Emily Lair

2012 NYOC participants and students at
the Marcel A. Desautels Faculty of Music

umanitoba.ca/music

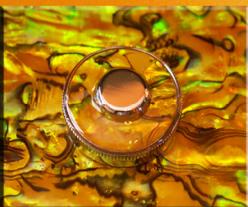

Try This!

The Balu Horn featuring the Liquid Double Wall Leadpipe ©
a Balu Innovation!

Veni Vidi Vici Model as shown.

Personalize your horn
with one of ten amazing
abalone valve customizations,
another Balu innovation.

Moonstone finish,
available on any horn.

*Make sure to test other horns mastered by Ion Balu,
an economical way to transform your horn into a world class instrument.
www.ionbalu.com sales@ionbalu.com Toll free: 1.855.IB Musik*

STAFF

PERSONNEL

Barbara Smith, executive director / directrice générale

Karen Osmond, operations manager / directrice de l'exploitation

Jonathan Welmers, tour and production manager /
directeur de la production et de la tournée

Joan Fischer, director of development / directrice du développement

Tara Litvack, administrative assistant / employé administratif

Bo Lee, librarian / musicothécaire

Olivia Kotyck, communications coordinator / directrice du communications

Chiaki Nemoto, accountant / comptable

Lauren Scobie, communications coordinator / directrice du communications

Erin Cechetto, development associate / associé du développement

Production Staff / Équipe de la production

Jennifer Collins

Josh Hanff

Bryan Holt

David Popoff

Steve Salt

Board of Directors / Conseil d'administration

Mr. Todd Buchanan, *chair / président*

Ms Carole MacKaay

Mr. John Nagel, *vice-chair / vice-président*

Ms. Janice Payne

Mr. Alan Convery, *secretary / secrétaire*

Mr. Martin Singh

Ms. Penelope Marrett, *treasurer / trésorier*

Ms. Christian Findlay

Ms. Rives Dalley Hewitt

Ms. Denise Harrington

Mr. Tom Heintzman

Mr. Sharman King

Contact us / contactez-nous :

National Youth Orchestra Canada / Orchestre national des jeunes Canada

59 Adelaide St. E., Suite 500

Toronto, ON M5C 1K6

Tel. / Tél. : 416.532.4470 / 1.888.532.4470

Fax / Téléc. : 416.532.6879

Email / Courriel : info@nyoc.org

Website / Site Web : <http://www.nyoc.org>

Charitable Organization Registration No. /

Numéro d'enregistrement d'organisme de bienfaisance : 10776 4557 RR0001

To ensure classical music continues to be around for decades to come,
I'll support the good work of the NYOC!

MEMBERSHIP LEVELS AND BENEFITS

Gift ranges represent cumulative gifts made to NYOC over a one year period.
Each level includes all the benefits of the previous level.

BEETHOVEN	\$20-\$249	Charitable tax receipt; Take Note newsletter; Recognition in Members Registry
MOZART	\$250-\$499	Voting privileges at Annual General Meeting; Member Appreciation Reception
HAYDN	\$500-\$999	National Tour Highlights CD; Recognition in NYOC concert programme
BACH	\$1,000 - \$4,999	Two tickets to the concert of your choice
STRAUSS	\$5,000 - \$9,999	Exclusive status as a season supporter of the NYOC
MAHLER	\$10,000 +	Exclusive status as a sustaining supporter of the NYOC

Name _____

Address
_____

Phone _____

Email _____

I'll make a **single gift today** of:

\$75   \$150   \$250   \$_____

I have enclosed a cheque made payable to
National Youth Orchestra Canada

Please charge my donation to my
 VISA   MasterCard

Card # _____

Expiry Date _____ / _____

Signature _____

Would you like to be recognized for your gift?

- Yes, as printed above
 No, I prefer to remain anonymous
 Yes, show my name as:

I'd like to make an automatic
monthly gift of:

\$88 **Adopt a Musician Level**
Preferred instrument:
_____

(Subject to availability)

\$50   \$25   \$10

I prefer: \$_____ a month

I authorize National Youth Orchestra
Canada to charge my donations to my credit
card noted at the left.

Signature
_____

Date
_____

Your donations will be charged each month on or after
the 15th. You will receive one tax receipt in January for all
donations you have made in the previous calendar year. You
can change or cancel your monthly donation at any time by
mailing, phoning or e-mailing NYOC. Please give us at least
7 days notice before your next scheduled donation to ensure
no additional donations are processed. To obtain a sample
cancellation form, or for more information on your right to
cancel or your rights if your donation does not comply with
this agreement, please contact your financial institution or visit
www.cndpay.ca.

Your privacy is important

All information about National Youth Orchestra Canada sup-
porters is kept in the strictest of confidence. It will not be sold
or traded, and will not be disclosed to anyone else other than the
authorized agents of National Youth Orchestra Canada. If you wish
to be removed from our list, please call (416) 532-4470 or e-mail
us at info@nyoc.org.

ORCHESTRE NATIONAL DES JEUNES CANADA

Je tiens à ce que la musique classique
demeure bien vivante pour des décennies
à venir,
**et c'est pourquoi j'appuie l'œuvre de
l'ONJC avec un don !**

NIVEAUX ET AVANTAGES DE L'ADHÉSION

Les échelles de dons sont un cumul des divers dons versés à l'ONJC au cours d'une période d'un an.
Chaque niveau englobe les avantages du niveau précédent.

BEETHOVEN	20 \$ - 249 \$	Reçu d'impôt pour activités de bienfaisance; bulletin La note juste; reconnaissance dans le registre des membres
MOZART	250 \$ - 499 \$	Privilège de vote dans le cadre de l'assemblée générale annuelle; réception d'appréciation des membres
HAYDN	500 \$ - 999 \$	CD des points saillants de la tournée nationale; reconnaissance dans le programme du concert de l'ONJC
BACH	1 000 \$ et plus	Deux billets pour un concert au choix
STRAUSS	5 000 \$ - 9 999 \$	Statut exclusif comme supporteur de la saison de l'ONJC
MAHLER	10 000 \$ +	Statut exclusif comme supporteur durable de l'ONJC

Nom _____

Adresse _____

Téléphone _____

Courriel _____

Je désire faire un don unique de:

75 \$ 150 \$ 250 \$ _____ \$

J'inclus un chèque à l'ordre l'Orchestre national des jeunes Canada

Portez mon don à ma carte
     VISA   MasterCard

N° de carte _____

Exp. _____ / _____

Signature _____

Désirez-vous que votre don soit reconnu ?

Oui, montrez mon nom tel qu'indiqué

Non, je désire garder l'anonymat

Oui, montrez mon nom de la façon suivante :

Je désire faire un don mensuel automatique de:

88 \$ Niveau « adoption d'un musicien »
Instrument préféré _____

(Selon la disponibilité)

50 \$ 25 \$ 10 \$

Je préfère : _____ \$ par mois

J'autorise l'Orchestre national des jeunes Canada à porter mes dons à la carte de crédit indiquée à gauche.

Signature _____

Date _____

Vos dons seront portés à la carte le 15 de chaque mois ou après cette date. Vous recevrez un reçu d'impôt en janvier pour tous les dons versés au cours de l'année civile précédente. Vous pouvez changer ou annuler le don mensuel en tout temps en envoyant un avis par la poste ou par courriel à l'ONJC ou en appelant l'ONJC. Veuillez prévoir un préavis de sept jours avant la date du prochain don afin que nous puissions cesser les dons automatiques. Pour obtenir un formulaire d'annulation ou pour plus de renseignements sur votre droit d'annuler ou de vos droits si le don ne se conforme pas à cette entente,appelez votre institution financière ou visitez www.cndpay.ca

La confidentialité nous tient à cœur.

Les renseignements de tous les supports de l'Orchestre national des jeunes sont protégés avec le plus grand soin. Nous ne les vendons ou échangeons jamais, ni ne nous les divulguons à qui que ce soit d'autre que nos agents autorisés. Pour faire rayer votre nom de notre liste,appelez le (416) 532-4470 ou écrivez-nous à [@nyoc.org.](mailto:@nyoc.org)

WHERE THE...

MUSIC BEGINS!

Sales / Rentals / Repairs / Lessons
Print Music / In-Store Financing

Now with 57 locations nationwide.
Visit our website for the store nearest you.

Long & McQuade
MUSICAL INSTRUMENTS

www.long-mcquade.com

NATIONAL YOUTH ORCHESTRA CANADA
ORCHESTRE NATIONAL DES JEUNES CANADA

nyoc.org