

Sur la trace des *companion pieces* : ébauche In Search of Companions Pieces: a Selective List

Noémie Pascal

Volume 18, numéro 2, 2008

Postiches et mélanges

URI : <https://id.erudit.org/iderudit/018653ar>

DOI : <https://doi.org/10.7202/018653ar>

[Aller au sommaire du numéro](#)

Éditeur(s)

Les Presses de l'Université de Montréal

ISSN

1183-1693 (imprimé)

1488-9692 (numérique)

[Découvrir la revue](#)

Citer cet article

Pascal, N. (2008). Sur la trace des *companion pieces* : ébauche. *Circuit*, 18(2), 61–74. <https://doi.org/10.7202/018653ar>

Résumé de l'article

L'auteure propose ici une première excursion dans le répertoire des *companion pieces*, oeuvres dont la particularité est d'avoir été conçues pour être interprétées aux côtés d'une oeuvre précise déjà existante. Pour arriver à retracer les titres pouvant appartenir à ce genre encore méconnu, près de 450 compositeurs, interprètes et ensembles ont été questionnés et plus de 200 ont répondu à l'appel. Résultat : 150 titres sont ici classés aux côtés des oeuvres qu'ils « accompagnent ». Ce bref article révèle avant tout l'ampleur et la complexité du concept des *companion pieces* et, par le fait même, l'urgence d'en préciser et d'en diffuser la définition.

Dossier Enquête

En octobre 2007, nous avons demandé à Noémie Pascal de constituer un répertoire de pièces contemporaines écrites pour accompagner une œuvre du répertoire. En lui demandant de concentrer ses efforts sur les productions et les réalisations de compositeurs et d'ensemble provenant des régions où se situent principalement nos lecteurs – le Québec et la France – sans pour autant se restreindre à celles-ci, nous voulions offrir un survol d'une catégorie majeure d'œuvres qui recourent bon nombre de compositeurs d'aujourd'hui, sans prétendre, bien sûr, à l'exhaustivité. Noémie Pascal s'est acquittée de cette tâche avec brio, en présentant en guise d'introduction une grille théorique qui induisait ses choix de répertoire, et des ensembles et interprètes avec lesquels elle a été en contact. La commande particulière qui a été faite à l'auteur explique pourquoi cette énumération ne comprend pas quelques « compagnons » notables

des Folksongs de Luciano Berio, du Quatuor pour la fin du temps d'Olivier Messiaen ou de Pierrot Lunaire. D'ailleurs, l'exhaustivité ne rentre plus en jeu du moment où on se rend compte que, par exemple, dans une certaine mesure, toute œuvre pour orchestre symphonique écrite aujourd'hui est en quelque sorte une companion piece d'une grande œuvre du répertoire avec laquelle elle sera inévitablement jumelée en concert. La question serait alors de savoir dans quelle mesure une œuvre nouvelle exploite les possibilités de renvoi à l'œuvre avec laquelle elle est jumelée. Par ailleurs, nous invitons le lecteur à soumettre d'autres titres de companion pieces (par courriel à info@revuecircuit.ca), qui seront éventuellement ajoutés à cette liste sur notre site (www.revuecircuit.ca)

Jonathan Goldman

SUR LA TRACE DES *COMPANION PIECES* : ÉBAUCHE

NOÉMIE PASCAL

À la recherche d'œuvres pouvant appartenir à la catégorie des *companion pieces*, deux obstacles d'importance ont dû être surmontés : d'une part, la définition même de cette catégorie, en plus d'être peu connue, comporte bon nombre de zones grises ; et d'autre part – ou conséquemment – rares sont les œuvres officiellement désignées comme telles, même parmi celles qui s'y rattachent de toute évidence. Comment faire pour y parvenir ? Devant cette double problématique, une méthodologie s'est imposée : questionner directement les compositeurs et les interprètes sur la présence, dans leur répertoire, d'œuvres qui répondent à des critères précis qui auront été associés au préalable aux *companion pieces*.

Au total, près de 300 compositeurs et 150 ensembles et interprètes (partagés entre le Québec et la France principalement) ont été questionnés sur l'éventuelle présence, dans leur répertoire, d'œuvres de musique contemporaine *conçues précisément pour être interprétées aux côtés d'une autre œuvre*. Environ 200 d'entre eux ont pris le temps de répondre à l'appel, parfois pour spécifier l'absence de telles œuvres dans leur catalogue, mais souvent pour proposer quelques titres. Cette démarche a permis de voir à quel point ce genre est peu établi et reconnu, tout en faisant découvrir certains organismes comme « Musique nouvelle en liberté » (France) pour lesquels cette forme d'hybrida-

tion entre le passé et le présent est une préoccupation constante. Mais, par leur diversité, les exemples ainsi recueillis ont par-dessus tout confirmé la complexité du sujet : la catégorie des *companion pieces* comporte vraisemblablement plusieurs niveaux qui peuvent être perçus comme autant de sous-catégories.

Certaines *companion pieces* sont reliées de manière extrêmement étroite à l'œuvre à laquelle elles sont jumelées. Nous pouvons penser, par exemple, au 3e acte de l'*Apothicaire* de Haydn par Jean-Yves Bosseur ; au finale de l'*Orfeo* de Monteverdi par Matthias Maute ; à la *Sonate pour 13 instruments* de Jacques Hétu, conçue pour compléter le cycle de sonates laissé inachevé par Debussy dans l'instrumentation prévue par celui-ci ; à *Upon Tears* de Benoît Mernier qui « éclaire et rythme » la *Pavane Lacrymae* de Dowland ; à *Mirada I et II* de Jose-Manuel Lopez Lopez, destinés à être intercalés entre des mouvements de la messe de Machaut ; à ... *Et je repris la route*, de Michel Longtin, dont le finale « devait s'enchaîner tout imperceptiblement avec l'*Été* de Vivaldi ». Moins étroitement liées au répertoire-source, d'autres *companion pieces* rendent hommage à une œuvre ou à un compositeur en particulier par des clins d'œil stylistiques ou des citations, parfaitement indépendantes tout en étant conçues *a priori* pour les « accompagner ».

Un très grand nombre de *companion pieces*, toutefois, sont simplement liées à une œuvre précise par leur instrumentation. L'Ensemble Contemporain de Montréal, par exemple, a créé bon nombre d'œuvres commandées spécifiquement pour être jouées dans un même concert qu'une œuvre du répertoire (Bach,

Bartok, Beethoven, Falla, Debussy, Holst, Messiaen, Mozart, Stravinsky, Varèse, Wagner), sans que les œuvres ne soient nécessairement « esthétiquement » liées. D'ailleurs, certains de ces jumelages semblent si peu avoir marqué les œuvres qu'ils ont été suggérés par les interprètes et les ensembles sans l'être par le compositeur concerné : par exemple, *Sacrée Landowska* de John Rea a été signalée par l'Ensemble Contemporain de Montréal et par la claveciniste Catherine Perrin, mais non par Rea lui-même ; Éric Morin ne fait pas lui-même mention du lien entre *D'un château l'autre* et Beethoven, souligné par l'ECM. Pouvons-nous parler de *companion piece* lorsque le jumelage n'a pas été considéré lors de la composition de l'œuvre ? Comment trancher lorsque l'interprète et le compositeur n'arrivent pas à un consensus ? Dans le cas d'un premier survol d'ensemble du répertoire des *companion pieces*, tous les titres suggérés soit par un ensemble soit par un compositeur et correspondant à la définition globale du concept ont été retenus. Même les œuvres initialement pensées pour accompagner une autre œuvre, avec une instrumentation précise, mais finalement créées dans un autre contexte, ont été conservées ici (entre autres, *Adonwe* de Michel Gonneville et *Propos sur Rachmaninov* d'André Hamel) ; et de même celles qui devraient *idéalement* accompagner une œuvre référence, bien qu'elles ne soient jouées que rarement dans un tel contexte (comme *Loudeviche Vanne, dit Gros Loulou* de Jean-Louis Petit).

Les œuvres écartées du corpus de *companion pieces* sont celles qui, bien qu'entretenant un rapport étroit avec des œuvres du répertoire, n'ont pas été

conçues pour être interprétées à leurs côtés – bien entendu selon les compositeurs et les interprètes consultés. Plusieurs ont notamment donné en exemple des œuvres avec citations plus ou moins audibles : Michel Gonneville mentionnait entre autres *Approches* et *Montée de printemps* ; Philippe Leroux, AAA et *Un lieu verdoyant* ; Thierry Machuel, *Human Dream* et *L'encore aveugle* ; Régis Campo, *Moz'Art* et *Un trailer per Ciajkovskij*. Les transcriptions et réorchestrations, bien qu'extrêmement proches d'œuvres du répertoire, ne peuvent elles non plus faire partie de la liste des *companion pieces*, puisque très rarement programmées dans le même concert que « l'original ». Les œuvres jumelées *a posteriori* à d'autres œuvres – très souvent en raison d'une parenté d'instrumentation, et en des cas plus rares, d'une parenté stylistique qui n'avait pas été recherchée *a priori* – se situent elles aussi en dehors du cadre des *companion pieces* délimité ici, tout comme les œuvres commandées autour d'une thématique extra-musicale mais non d'une œuvre précise du répertoire (le thème de la mort dans le dernier des Événements du neuf, Pierre Michaud et le 400e anniversaire de l'Acadie, Pierick Houdy et le 400e anniversaire de Québec, Hugues Leclair et Verlaine, etc.). Certes, toutes ces œuvres données en exemple par des compositeurs et interprètes appartiennent à des catégories proches des *companion pieces*, mais s'en distinguent tout de même nettement.

Il est à noter qu'aux œuvres intégrées dans le présent tableau auraient fort certainement pu s'ajouter d'autres œuvres qui, sans être jumelées à une œuvre précise, ont été conçues pour accompagner

un répertoire donné. Pensons aux nombreuses pièces commandées par des ensembles de musique ancienne pour des instruments baroques, systématiquement interprétées dans des concerts de musique ancienne : Les Idées Heureuses, notamment, ont créé des œuvres d'André Villeneuve, de Michel Gonneville, de Martin Arnold, de John Rea et de Mathieu Lussier pour instruments d'époque ; ou encore, le luthiste Michel Cardin a intégré à son répertoire des œuvres d'Alain Weber et de Sylvaine Martin. Dans la même voie, Jean-Yves Bosseur a composé des œuvres *companion* d'un répertoire de musique traditionnelle javanaise (*Abangan*) et écossaise (*Patrick's Portrait*), et Michèle Reverdy, une œuvre pour un concert de mélodrames romantiques (*Les Ruines circulaires*).

La méthodologie empruntée ici pour faire un survol du répertoire des *companion pieces* comporte certainement une légère marge d'erreur : pour juger de la nature exacte du lien qui unit une œuvre contemporaine à

une œuvre précise du répertoire, il serait nécessaire d'écouter activement chacune d'entre elles – en plus de l'œuvre ou du corpus d'œuvres « accompagnées ». Le tableau dressé illustre donc précisément le genre des *companion pieces* tel que vu par des compositeurs et interprètes à la lumière de la définition qui leur avait été communiquée. Or, même pour les compositeurs et interprètes concernés, la catégorisation de ce genre peu connu des uns et des autres ne va pas toujours de soi : la limite est si mince entre l'œuvre conçue pour accompagner une autre œuvre à laquelle elle rend hommage et une œuvre hommage créée indépendamment de l'œuvre de référence, mais intégrée *a posteriori* à une même programmation qu'elle ! Cette première excursion dans le répertoire particulier des *companion pieces* a permis, outre de découvrir un répertoire particulièrement vaste, de prendre conscience de la complexité du genre, et par conséquent, de l'intérêt qu'il y aurait à approfondir le sujet.

Œuvres du répertoire			Companion pieces			
COMPOSITEUR	TITRE		COMPOSITEUR	TITRE	INSTRUMENTATION	ANNÉE
(Grégorien)	<i>Lux (XIe et XIIe s.)</i>	Voix	Charrière, Caroline (Suisse)	<i>Lumen</i>	5 voix de femmes	2007-2008
	<i>Veni sancte spiritus</i>	Voix	Leroux, Philippe (France)	<i>Veni Sancte</i>	3 sopranos	1987
Anonyme, VIII ^e s.	<i>Ave Maris Stella</i>	Voix	Racot, Gilles (France)	<i>Ave Maris Stella</i>	6 voix mixtes	1987
	<i>Vox In Rama</i>	Voix	Schapira, Claire (France)	<i>À cœur perdu</i>	6 voix mixtes	1987
Anonyme, VIII ^e -IX ^e s.	<i>Jubilate deo Universa Terra</i>	Voix	Khaladji, Ivan (France)	<i>Jubilate deo Universa Terra</i>	6 voix mixtes	2000

Œuvres du répertoire			Companion pieces			
COMPOSITEUR	TITRE		COMPOSITEUR	TITRE	INSTRUMENTATION	ANNÉE
Anonyme, XII ^e s.	<i>Antiennes Innocentes, Massacre des Innocents, Da Pacem Domine</i>	Voix	Sendrez, Michel (France)	<i>Le Massacre des Innocents</i>	6 voix mixtes	2000
Anonyme, XIII ^e s., Espagne	<i>Cantigas de Santa Maria et Chants de l'abbaye de Las Huelgas</i>	Voix	Machuel, Thierry (France)	<i>Pieccitos</i>	4 voix de femmes	2005
Aperghis, Georges	<i>Corps à corps</i>	Zarb	Courtot, Francis (France)	<i>Ritratti di gentili maestri / Impromptu pour G.</i>	Zarb	2003
Bach, Johann Sebastian	<i>Cantate « Christ Lag in Todesbanden »</i>	Solistes (S,A,T,B) et chœur (SATB) avec cornet, 3 trombones, 2 violons, 2 altos et continuo	Panneton, Isabelle (Canada)	<i>Cantate de la fin du jour</i>	Chœur, soprano solo 20 musiciens	1993
			Desjardins, Jacques (Canada)	<i>Décimations</i>		1993
	<i>Cantates</i>	Voix et instruments	Bouchard, Linda (Canada)	<i>Pilgrims' Cantata</i>	Soprano, baryton, chœur, percussions, harpe, clavecin, cordes	1996
	<i>Chorals</i>	Voix	Paulet, Vincent (France)	<i>Licht in der Nacht</i>	12 voix	2007
	<i>Concerto pour deux clavecins BWV1060</i>	2 clavecins et ensemble	Rozankovic, Anthony (Canada)	<i>Fantaisie concertante</i>	2 clavecins et ensemble	1996
	<i>Premier Prélude</i>	Clavier	Belloq, Ivan (France)	<i>Prélude pour aimer Éva</i>	Violon et clavier	2000
Bach, Johann Sebastian; Vivaldi, Antonio	<i>Magnificat</i>	Chœur(s) et orchestre	Forlivesi, Carlo (Italie)	<i>Myosotis Triptych</i>	Chœur, voix de garçon, 2 trompettes, 3 trombones, tuba, 2 percussionnistes	2003
Bartók, Béla	<i>Musique pour cordes, percussions et célesta</i>	Cordes, percussion, célesta	Arcuri, Serge (Canada)	<i>Arborescences</i>	Percussion solo (Marimba, vibraphone, tambours de bois) et double orchestre à cordes	1992
			Thibault, Alain (Canada)	<i>Paraboles et catastrophes</i>		1992
	<i>Contrastes</i>	Violon, clarinette, piano	Belloq, Ivan (France)	<i>Obsession (versions 1 et 2)</i>	Violons, clarinettes, piano	2007

Œuvres du répertoire			Companion pieces			
COMPOSITEUR	TITRE		COMPOSITEUR	TITRE	INSTRUMENTATION	ANNÉE
Bartók, Béla (<i>Suite</i>)	<i>Sonate pour deux pianos et percussions</i>	2 pianos et percussions	Paulet, Vincent (France)	<i>Processions</i>	2 pianos et percussions	2002-2004
			Giraud, Suzanne (France)	<i>Le Rivage des trances</i>		1991
Beethoven, Ludwig van	<i>Quatuor en do dièse mineur Opus 131</i>	Quatuor à cordes	Morin, Éric (Canada)	<i>D'un Château l'autre</i>	Quatuor à cordes solo et ensemble	1999
			Tremblay, Jacques (Canada)	<i>Les dédales du laps</i>		1999
	<i>Sonates pour piano</i>	Piano	Petit, Jean-Louis (France)	<i>Loudeviche Vanne, dit Gros Loulou</i>	Clarinette, violon, violoncelle, piano	1983
	<i>Symphonie n° 9</i>	Orchestre et chœur	Lachenmann, Helmut (Allemagne)	<i>Staub</i>	Orchestre	1985-1987
Berlioz, Hector	–	–	Campo, Régis (France)	<i>L'Hiver d'après Berlioz</i>	Orchestre	2007-2008
Berio, Luciano	<i>Folk Songs</i>	Mezzo-soprano et ensemble (flûte, clarinette, percussions, harpe, alto, violoncelle)	Garcin, Gérard (France)	<i>Seulement un signe</i>	Mezzo-soprano et ensemble (flûte, clarinette, percussions, harpe, alto, violoncelle)	2005
Boulangier, Lili	<i>Les Sirènes</i>	Mezzo, chœur, piano	Béart, Bob (Canada)	<i>Sirens</i>	Non disponible	2007
Bournonville, Jean de	<i>Requiem</i>	6 voix et ensemble (6 musiciens)	Suzuki, Jummei (Japon)	<i>De Profundis</i>	Ensemble de musique ancienne	2006
Brahms, Johannes	<i>Symphonie n° 4</i>	Orchestre	McKinley, Maxime (Canada)	<i>Wirkunst Pellan</i>	Orchestre	2006
	<i>Quintette n° 1</i>	Quintette à cordes	Morin, Éric (Canada)	<i>Elegy</i>	Alto principal et quatuor à cordes	2002
Britten, Benjamin	<i>Phaedra</i>	Mezzo-soprano et orchestre de chambre	Harvey, Jonathan (Grande-Bretagne)	<i>Songs of Li Po</i>	Mezzo-soprano et orchestre de chambre	2002
Bruckner, Anton	<i>Symphonie n° 4</i>	Orchestre	Good, Scott (Canada)	<i>Cry</i>	Orchestre	2007

Œuvres du répertoire			Companion pieces			
COMPOSITEUR	TITRE		COMPOSITEUR	TITRE	INSTRUMENTATION	ANNÉE
Cage, John	<i>Variations II</i>	Au choix	H...lszky, Adriana (Allemagne)	<i>Segmente I</i>		1992
			Huber, Nicolaus A. (Allemagne)	<i>Mit etwas Extremismus</i>	Hautbois, clarinette, trombone, percussion, violon, violoncelle, contrebasse	1992
Carmina Burana	(chants des XII ^e et XIII ^e s.)	Voix	Diez, Pascal (France)	<i>La Table d'Émeraude</i>	3 voix de femmes	2005
			Zijp, Hans van (Pays-Bas)	<i>Ignis est invisibilis</i>	3 voix de femmes	2005
Chartres, Fulbert de	<i>Missa Sancti Jacobi (XIe s.)</i>	Voix	Bosseur, Jean- Yves (France)	<i>Chants du Labyrinthe</i>	Sextuor vocal, orgue, trombone	1999
	<i>Solem Justitie (XIe s.)</i>	Voix	Mennesson, Christine (France)	<i>Solem</i>	Sextuor vocal et pédale d'orgue ad libitum	2000
	<i>Stirps Jesse (XIe s.)</i>	Voix	Sendrez, Michel (France)	<i>Stirps Jesse</i>	5 voix mixtes	1987
Codex Calixtinus	<i>Ultreia / Hymne à Saint-Jacques (XIe s.)</i>	Voix	Sendrez, Michel (France)	<i>Sur les chemins de Compostelle</i>	6 voix mixtes	1985
Copland, Aaron	<i>Sextuor</i>	Piano, clarinette et quatuor à cordes	Lee, Noël (États-Unis / France)	<i>Le Tombeau d'Aaron Copland</i>	Piano, clarinette et orchestre à cordes	1997
Couperin, François	<i>Leçons de Ténèbres</i>	Voix et ensemble baroque	Pesson, Gérard (France)	<i>Contra Me (Miserere)</i>	2 sopranos, contreténor, baryton, traverso, oud, violoncelle baroque	2002
	–	–	Campo, Régis (France)	<i>L'Automne d'après Couperin</i>	Orchestre	2007- 2008
Debussy, Claude	<i>Sonate pour flûte, alto et harpe</i>	Flûte, alto, harpe	Lemaître, Dominique (France)	<i>Livre d'heures</i>	Flûte, alto, harpe	1990- 1991
			Reverdy, Michèle (France)	<i>Les Jeux de Protée</i>		1984
			Mernier, Benoît (Belgique)	<i>Images</i>		2003

Œuvres du répertoire			Companion pieces			
COMPOSITEUR	TITRE		COMPOSITEUR	TITRE	INSTRUMENTATION	ANNÉE
Debussy, Claude (<i>Suite</i>)	Trois dernières <i>Sonates</i>	Violoncelle et piano / Flûte, alto, harpe / Violon et piano	Hétu, Jacques (Canada)	<i>Sonate pour 13 instruments, op. 60</i>	13 instruments (instruments prévus par Debussy dans son cycle laissé inachevé, avec contrebasse)	1996
Des Prés, Josquin	<i>Mille regrets</i>	Voix	Leclair, Hugues (Canada)	<i>Au regard de Mille regrets</i>	Chœur à 10 voix mixtes et quatuor instrumental	1996
D'Indy, Vincent	–	–	Kowalczyk, Marc (France)	<i>Hommage à Vincent d'Indy</i>	Ténor, flûte traversière et piano	1991
Dowland, John	<i>Pavane Lachrymae</i>	5 violes et luth	Mernier, Benoît (Belgique)	<i>Upon Tears</i>	5 violes de gambe	2003
Dutilleul, Henri	<i>Tout un monde lointain</i>	Violoncelle et orchestre	Fantapié, Henri-Claude (France)	<i>93, Tout un monde présent</i>	Violoncelle et orchestre	1980
Dvorak, Anton	<i>Symphonie n° 7 en ré mineur</i>	Orchestre	Bilodeau, Julien (Canada)	<i>Myriades</i>	Orchestre	2004
Falla, Manuel de	<i>Concerto pour clavecin</i>	Clavecin et 5 instruments (flûte, hautbois, clarinette, violon et violoncelle)	Rea, John (Canada)	<i>Sacrée Landowska, Mémoires modernes [d'outre-tombe]</i>	Flûte, hautbois, clarinette, 2 violons, alto, violoncelle, clavecin.	2001
			Tiensuu, Jukka (Finlande)	<i>Tango lunaire</i>	Flûte, hautbois, clarinette, violon, violoncelle, instrument à clavier	1985
			Paulet, Vincent (France)	<i>In memoriam Manuel de Falla</i>	Piano et ensemble (flûte, hautbois, clarinette, violon, violoncelle)	1995-1996
	<i>El amor brujo</i>	Chanteuse de flamenco et parties parlées, flûte (piccolo), hautbois, cor, cornet, cloches, piano, deux premiers violons, deux second violons, deux altos, deux violoncelles et contrebasses	Montanes, Jose-Manuel (Espagne)	<i>Al-Hamra</i>	11 musiciens, danseuse flamenco	1995
			Radford, Laurie (Canada)	<i>Angel Circus</i>	mezzo-soprano, guitare, danseuse 11 musiciens	1995

Œuvres du répertoire			Companion pieces			
COMPOSITEUR	TITRE		COMPOSITEUR	TITRE	INSTRUMENTATION	ANNÉE
Fauré, Gabriel	<i>Quintette pour piano et cordes</i>	Quintette pour piano et cordes	Panneton, Isabelle (Canada)	<i>Divers printemps</i>	Quatuor à cordes	1996
Fortunat, Venance	<i>Vexilla Regis Prodeunt</i> / Hymne	Voix	Vercken, François (France)	<i>Vexilla Regis Prodeunt</i>	6 voix mixtes	1994
Gabrieli, Giovanni	<i>Canzona sol-sol-la-sol-fa-mi</i>	2 ensembles instrumentaux	Chan, Ka Nin (Hong-Kong / Canada)	<i>Par-ci, par-là</i>	15 musiciens (orchestre en spatialisation)	1996
Grisey, Gérard	<i>Période</i>	Flûte, clarinette, trombone, violon, alto, violoncelle	Carinola, V.-Raphaël (Espagne / France)	<i>États de fait</i>	Flûte en ut (aussi piccolo), clarinette sib, trombone, violon, alto, violoncelle, contrebasse	2005
			Ristic, André (Canada)	<i>Environnements improvisés</i>	Flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano et percussions	2002
	<i>Vortex Temporum</i>	Flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle, piano	Garau, Lucio (Italie)	999 (op. 30)	Flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano	1999
Haendel, Georg Friedrich	<i>Firework Music</i>	Orchestre à vent	Houdy, Pierick (France)	<i>Cantate à Saint Michel</i>	Baryton, chœur, orgue et orchestre à vents	1966
Haydn, Joseph	<i>L'apothicaire (Lo Speziale)</i>	Opéra comique	Bosseur, Jean-Yves (France)	Création du 3 ^e acte de <i>Lo Speziale</i>		1998
Holst, Gustav	<i>Les planètes, op. 32</i>	Orchestre	Bellemare, Gilles (Canada)	<i>Soleil</i>	Orchestre	2003
			Dion, Denis (Canada)	<i>D'après Pluton</i>	Orchestre	2003
			Morel, François (Canada)	<i>Il faut inventer la Terre</i>	Orchestre	2003
Honegger, Arthur	<i>La pastorale d'été</i>	Orchestre	Kowalczyk, Marc (France)	<i>Hopasko</i>	6 guitares	1995
	<i>Pacifc 231</i>	Orchestre	Bellocq, Ivan (France)	<i>Pacifc 232</i>	3 ou 4 flûtes	1996
<i>L'envol de la locomotive sacrée</i>				10 flûtes, basson, 2 harpes, 2 percussions et piano	2004	

Œuvres du répertoire			Companion pieces			
COMPOSITEUR	TITRE		COMPOSITEUR	TITRE	INSTRUMENTATION	ANNÉE
Janáček, Leoš	<i>Sinfonietta</i>	Orchestre	Agobet, Jean-Louis (France)	<i>Fanal</i>	9 trompettes, 2 trombones basse, 2 tubas ténor, 1 timbale	2003
Janequin, Clément; Gibbons, Orlando	<i>Les cris de Paris; Cries of London</i>	Voix	Campo, Régis (France)	<i>Les cris de Marseille</i>	Voix	2005
Jolivet, André	<i>Suite Liturgique</i>	Voix (soprano ou ténor), cor anglais prenant le hautbois, violoncelle et harpe	Lejet, Edith (France)	<i>Le Noël du grillon</i>	2 voix féminines, cor anglais, violoncelle et harpe	2007
Lachenmann, Helmut	<i>Allegro Sostenuto</i>	Clarinete, violoncelle, piano	Forlivesi, Carlo (Italie)	<i>Rosenleben</i>	Clarinete, violoncelle, piano	2006
Lassus, Roland de	<i>Leçons de Ténèbres (Les lamentations de Jérémie)</i>	À 5 voix, initialement pour chœur <i>a capella</i>	Charpy, Pierre-Adrien (France)	<i>Trois nocturnes en réponse à Roland de Lassus</i>	5 voix et 5 instruments de la Renaissance	2006
Ligeti, György	<i>Kammerkonzert</i>	Pour 13 instrumentistes	Nilni, Ricardo (Argentine / France)	Titre à venir	Double concerto pour harpe et violoncelle	2008
Machaut, Guillaume de	<i>Messe Notre-Dame</i>	Voix (et parfois instruments)	Lopez Lopez, Jose Manuel (Espagne)	<i>Mirada I, Mirada II</i>	Violon et cloches tubulaires; flûte, clarinette basse, violoncelle, et percussion	2004
			José M. Sánchez-Verdøe (Espagne)	<i>Machaut-Architekturen</i>	Ensemble	2003-2005
	<i>Motets</i>	Voix	Bosseur, Jean-Yves (France)	<i>Messe</i>	5 voix solistes, chœur mixte et groupe instrumental (orgue, flûte, clarinette, alto, viole de gambe et contrebasse)	1994-1995
Mendelssohn, Félix	<i>Octuor à cordes</i>	Octuor à cordes	Saint-Denis, Patrick (Canada)	<i>Les dits de Victoire</i>	Octuor à cordes	2002
Messiaen, Olivier	<i>Catalogue d'oiseaux</i>	Piano	Frize, Nicolas (France)	(titre à déterminer – création)	Non disponible	2008

Œuvres du répertoire			Companion pieces				
COMPOSITEUR	TITRE		COMPOSITEUR	TITRE	INSTRUMENTATION	ANNÉE	
Messiaen, Olivier (Suite)	<i>Oiseaux exotiques</i>	Piano et ensemble (2 flûtes, hautbois, 4 clarinettes, basson, 2 cors, trompette, glockenspiel, xylophone, 6 percussions)	Ristic, André (Canada)	<i>Projet de peuple</i>	Contrebasse solo, ensemble (2 flûtes, hautbois, 3 clarinettes, basson, 2 cors, trompette) et gamelan	2005	
			Bouchard, Linda (Canada)	<i>L'échappée d'ailes</i>	Ensemble (2 flûtes, hautbois, 3 clarinettes, basson, 2 cors, trompette, contrebasse) et gamelan	2005	
			Chan, Ka Nin Hong-Kong / Canada)	<i>Éveil aux oiseaux</i>		2005	
	<i>Quatuor pour la fin du temps</i>	Violon, violoncelle, clarinette, piano	Hervé, Jean- Luc (France)	<i>In/aus (titre provisoire)</i>	Violon, violoncelle, clarinette, piano	2008	
			Penard, Olivier (France)	<i>Artefact- opus 11</i>		2002	
			Gilbert, Nicolas (Canada)	<i>(titre à venir)</i>		2008	
Monteverdi, Claudio	<i>Orfeo</i>	Voix et ensemble instrumental	Maute, Matthias (Allemagne / Canada)	<i>Orfeo</i> (nouvelle proposition musicale pour la fin de l'opéra)	<i>Idem</i>	2007	
	<i>Combatimento</i>	Voix et ensemble instrumental	Garcin, Gérard (France)	<i>La ultima puerta ou le dernier combat de Clorinde</i>	<i>Idem</i> , avec en plus 2 voix, clarinette et percussion	1987	
Mozart, Wolfgang Amadeus	<i>Concerto pour piano en Sol majeur, K.453</i>	Piano et orchestre	Gonneville, Michel (Canada)	<i>Adonwe</i>	Piano et orchestre	1994	
			Rozankovic, Anthony (Canada)	<i>Ouverture « Peekaboo »</i>		Orchestre (22 musiciens)	1994
			Harley, James (Canada)	<i>N(ouvelle) aissance</i>			1994
	<i>Quintette K.617</i>	Harmonica de verre, flûte, hautbois, alto, violoncelle	Rolin, Etienne (États-Unis / France)	<i>Time Links 2005</i>	Harmonica de verre solo, flûte, hautbois, alto, violoncelle	2005	
	<i>Sérénade en Do mineur K. 388</i>	Octuor à vent	Rozankovic, Anthony (Canada)	<i>Octuor</i>	Octuor à vent	1987	
			Lemire, Estelle (Canada)	<i>Mouvement</i>		1988	

Œuvres du répertoire			Companion pieces			
COMPOSITEUR	TITRE		COMPOSITEUR	TITRE	INSTRUMENTATION	ANNÉE
Orff, Carl	<i>Carmina Burana</i>	Soprano, ténor, baryton, chœurs et orchestre	Champagne, Éric (Canada)	<i>Clins d'œil</i>	Orchestre à vents	2004
Pergolesi, Giovanni Battista	<i>Stabat Mater</i>	2 voix et ensemble instrumental	Forlivesi, Carlo (Italie)	<i>Requiem</i>	Électroacoustique	2000
Prokofiev, Serge	<i>Roméo et Juliette</i>	Orchestre	Staniland, Andrew (Canada)	<i>Concerto pour orchestre</i>	Orchestre	2005
Purcell, Henry	<i>Music for a While</i>	(plusieurs instrumentations possibles)	Carl, Robert (États-Unis)	<i>Time's Filter</i>	Double quintette (cordes / vents)	1983
Rachmaninov, Sergueï	—	—	Hamel, André (Canada)	<i>Propos sur Rachmaninov</i>	Piano	2001
Rameau, Jean-Philippe	<i>Suite en la</i>	Clavecin (ou piano)	Mantovani, Bruno (France)	<i>Italienne</i>	Piano	2001
Ravel, Maurice	<i>Daphnis et Chloé</i>	Chœur et orchestre	Farago, Pierre (France)	<i>Fragment</i>	Soprano et orchestre	2008
	<i>Les Chansons madécasses</i>	Voix, flûte, violoncelle, piano	Reverdy, Michèle (France)	<i>La Nuit qui suivit notre dernier dîner</i>	Voix d'alto, flûte, violoncelle, piano	1984
	<i>Quatuor</i>	Quatuor à cordes	Petit, Jean-Louis (France)	<i>Hommage à Ravel</i>	Quatuor à cordes	2007
	<i>Tombeau de Couperin</i>	Orchestre	Fantapié, Henri-Claude (France)	<i>Tombeau des rêves</i>	Orchestre	2008
			Houdy, Pierick (France)	<i>Le tombeau de Ropartz</i>		
—	—	Campo, Régis (France)	<i>L'Été de Ravel</i>	Orchestre	2007-2008	
Reich, Steve	<i>Different Trains</i>	Quatuor à cordes et bande	Jodlowski, Pierre (France)	<i>60 Loops</i>	Quatuor à cordes et bande	2006
	<i>Eight Lines</i>	2 flûtes, 2 clarinettes, 2 pianos, cordes	Milo, Leon (États-Unis)	<i>Antiphone</i>	2 flûtes, clarinette, clarinette basse, quatuor à cordes, piano	1986
Saint-Saëns, Camille	—	—	Campo, Régis (France)	<i>Le Printemps d'après Saint-Saëns</i>	Orchestre	2007-2008
Scarlatti, Domenico	<i>Stabat Mater</i>	10 voix, basse continue	Hersant, Philippe (France)	<i>Stabat Mater</i>	10 voix, viole de gambe	2002

Œuvres du répertoire			Companion pieces			
COMPOSITEUR	TITRE		COMPOSITEUR	TITRE	INSTRUMENTATION	ANNÉE
Schoenberg, Arnold	<i>Pierrot Lunaire</i>	Voix parlée, piano, flûte (et piccolo), clarinette (et clarinette basse), violon, alto, violoncelle	Bouchard, Linda (Canada)	<i>Sept couleurs</i>	Piano, flûte, clarinette, violon, violoncelle, percussion	1995
			Caprioli, Alberto (Italie)	<i>Vor dem singenden Odem. Alla memoria di Luigi Nono</i>	Piano, flûte (et piccolo), clarinette (et clarinette basse), violon, alto, violoncelle.	1990-1992
	<i>Quatuor à cordes n° 2</i>	Quatuor à cordes, soprano	Ferneyhough, Brian (Grande-Bretagne)	<i>Quatrième quatuor à cordes</i>	Soprano et quatuor à cordes	1989-1990
	<i>Symphonie de chambre</i> , transcrite par A. Webern.	Flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano	Bonilauri, Stefano (Italie)	<i>Musica Osservata</i>	Flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano	2004
Schubert, Franz	<i>Le Pâtre sur le rocher (Der Hirt auf dem Felsen)</i>	Soprano, clarinette, piano	Condé, Gérard (France)	<i>Mélie</i>	Soprano, clarinette et piano	1974
			Lee, Noël (États-Unis)	<i>To Silvia Let us Sing</i>		2006
	<i>Sonate en la mineur, D845</i>	Piano	Pauset, Brice (France)	<i>Kontrasonate</i>	Piano	2000
Schumann, Robert	<i>Concerto pour violoncelle</i>	Violoncelle et orchestre	Mantovani, Bruno (France)	<i>Concerto pour violoncelle</i>	Violoncelle et orchestre	2005
	<i>Symphonie n°4</i>	Orchestre	Birkenkötter, Jörg (Allemagne)	<i>Schumann ist der Dichter</i>	Orchestre	2004
	<i>Trio n°1</i>	Violon, violoncelle, piano	Mernier, Benoît (Belgique)	<i>Trio</i>	Violon, violoncelle, piano	2003
Schütz, Heinrich	<i>Aus Tiefer Not</i> (becker psalter)	4 voix (parfois avec acc.)	Hersant, Philippe (France)	<i>Psaume CXXX Aus Tiefer Not</i>	12 voix, viole de gambe et orgue	1994
Sibelius, Jean	<i>Valse triste</i>	Orchestre à cordes	Fantapié, Henri-Claude (France)	<i>Valse tristounette</i>	Orchestre à cordes	1997
Stravinsky, Igor	<i>L'histoire du soldat</i>	3 acteurs, 1 danseur et 7 musiciens (violon, contrebasse, basson, cornet à pistons, trombone, clarinette, percussions)	Puntos, Didier (France)	<i>Prologue à l'Histoire du Soldat</i>	7 musiciens (idem) et 3 comédiens	2005
			Llugdar, Analia (Argentine / Canada)	<i>De la nuit noire</i>	7 musiciens (idem) et comédien	2005
			Lemire, Estelle (Canada)	<i>Empreinte</i>	7 musiciens (idem)	1988
	<i>Concertino</i>	Arr. pour 12 instruments	Altier, Stéphane (France)	<i>Sable Monologue</i>	Pour 12 instruments	2001

Œuvres du répertoire			Companion pieces			
COMPOSITEUR	TITRE		COMPOSITEUR	TITRE	INSTRUMENTATION	ANNÉE
Tchaïkovski, Piotr	<i>Symphonie n° 5</i>	Orchestre	Larue, Olivier (Canada)	<i>eAux</i>	Orchestre	2003
Varèse, Edgar	<i>Déserts</i>	Vent, percussions et bande magnétique	Bouchard, Linda (Canada)	<i>Brasier</i>	Vents, percussions, piano et contrebasse	2001
	<i>Octandre</i>	Flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone et contrebasse	Lesage, Jean (Canada) Lemaître, Dominique (France)	<i>Le sentiment océanique</i> <i>Novae</i>	flûte, hautbois, clarinette, basson, cor, trompette, trombone et contrebasse	1990 2002-2004
	<i>Intégrales</i>	Vents et percussions	Boudreau, Walter (Canada)	<i>Encore ces questions sans réponses</i>	Vents et percussions	1991
Villa Lobos, Heitor	<i>Bachianas Brasileiras n° 5</i>	Voix et 8 violoncelles	Lemaître, Dominique (France)	<i>Circé</i>	Soprano et 8 violoncelles	1998
Vivaldi, Antonio	<i>Concerto pour 4 violons en Si mineur</i>	4 violons et orchestre	Porena, Boris (Italie)	<i>Vivaldi</i>	Orchestre à cordes	1988
	<i>Les Quatre Saisons</i>	Violon, cordes et basse continue	Desenne, Paul (Venezuela)	<i>The Two Seasons</i>	Concerto de chambre pour violon, cordes et clavecin	2004
			Longtin, Michel (Canada)	<i>... Et j'ai repris la route</i>	Orchestre	2006
			Burgon, Geoffrey (Grande-Bretagne)	<i>A Different Dawn</i>	Célesta, orgue de chambre, percussion, orchestre à cordes	1999
			Petit, Jean-Louis (France)	<i>Y a p'us d'saison</i>	Cordes et clavecin	1987
Wagner, Richard	<i>Siegfried Idyll</i>	Version pour orchestre de chambre	Hyland, Marc (Canada)	<i>Sigfried-Tableaux</i>	Danseur soliste, installation photo, orchestre de chambre	1991
			Yergeau, Liette (Canada)	<i>Un matin sur terre</i>	Danseur soliste, installation picturale, orchestre de chambre	1991
Xenakis, Iannis	—	—	Riotte, André (France)	<i>Anamorphose</i>	Baryton et 8 instrumentistes	1977

Note : Je tiens à remercier les compositeurs, interprètes et administrateurs qui ont pris le temps de répondre à ma demande, et sans qui cette étude aurait été impossible à réaliser. Outre les compositeurs mentionnés dans ce tableau, j'aimerais souligner la collaboration particulièrement précieuse des organismes et interprètes suivants, qui ont donné les références de plusieurs œuvres citées : I Musici, Ensemble Venance Fortunat, la Fédération des Ensembles Vocaux et Instrumentaux Spécialisés (FEVIS), Catherine Perrin, Arion, l'Orchestre Symphonique de Trois-Rivières, l'ensemble Doucle Mémoire, les Idées Heureuses, l'Orchestre Symphonique de Sherbrooke, Boosey & Hawkes, l'ensemble de musique baroque XVIII-21, Kantika, l'Orchestre de la Francophonie canadienne, Michel Cardin, Sagittarius, Musica Camerata, Breitkopf & Härtel, l'Ensemble Contemporain de Montréal, Viva Voce et le Quintette à vent Estria.