

FESTIVAL
midis
MINIMES

ÉTÉ/ZOMER 2018

25.07

PROGRAMME DU JOUR
PROGRAMMA VAN DE DAG

XVIIIe siècle
18de eeuw

www.midis-minimes.be

L'art de la transcription /
De transcriptie, een kunstvorm

—
Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Partita II en ré mineur, BWV 1004 /

Partita in d-klein, BWV 1004

Allemande

Courante

Sarabande

Gigue

Chaconne

François Joubert-Caillet

viole de gambe / viola da gamba

.....
PROCHAIN CONCERT
VOLGEND CONCERT

26.07

Cécile Latchenko
soprano / sopraan

Dominique Cornil
piano

—
Britten, Debussy, Ravel, Absil
Mélodies

On sait qu'à côté de l'orgue, Bach pratiquait le violon avec grand bonheur, notamment au sein des orchestres qu'il dirigeait, à Weimar et à Cöthen. En bonne place parmi les innombrables chefs-d'œuvre qu'il nous laisse, figurent donc des pièces pour violon seul : trois sonates et trois partitas. Elles sont le pendant, pour leur instrument, des œuvres de même envergure que Bach dédia au violoncelle d'une part, et au clavier d'autre part, à la fois de magistraux exemples de compositions abstraites, mais aussi, par l'utilisation démonstrative des techniques propres à l'instrument, un des sommets de l'écriture violonistique de l'époque.

Le double rôle confié au violon, à la fois mélodique et harmonique, ne laisse pas de poser de multiples problèmes d'interprétation, dont le moindre n'est pas l'utilisation conjointe de plus de deux cordes, obligeant le violoniste à jongler avec son archet et à solliciter, parfois un peu artificiellement, les résonances de son instrument.

La différence entre les deux formes est assez nette : alors que les sonates utilisent le plan classique en quatre mouvements (en alternance lents et vifs) des *sonata da chiesa*, dont Corelli a fixé le modèle, les partitas relèvent du genre moins codifié de la suite de danses. Leur date de composition est incertaine : le manuscrit autographe qui les reprend ensemble et en un seul recueil porte la date de 1720, mais il est bien probable qu'une partie d'entre-elles au moins étaient composées plusieurs années auparavant.

Quoique fort appréciées au XVIIIe siècle, elles ne furent publiées qu'en 1802, puis rapidement mal comprises, notamment des musiciens romantiques qui, tout en reconnaissant leurs qualités formelles, les jugeaient impropres à une exécution en concert, au point que des compositeurs aussi incontestablement avertis que Schumann ou Mendelssohn leurs composèrent des accompagnements de piano, pour les rendre plus accessibles du grand public. Il fallut attendre le célèbre virtuose Joseph Joachim à la fin du XIXe pour qu'elles réintègrent, dans le maigre répertoire pour violon seul, la place majeure qui leur est aujourd'hui unanimement reconnue.

La deuxième partita débute par une *allemande* écrite dans un style fluide très orné et puissamment rythmé ; suivent une courante à l'italienne, une sarabande assez émouvante, à caractère improvisé, une gigue volubile, et enfin la célèbre chaconne et ses 27 variations, monument immense et complexe, à la majesté grave, utilisant toutes les combinaisons harmoniques et contrapuntiques dont le violon est capable.

L'art de la transcription fut largement pratiqué pendant la période dite baroque et Johann Sebastian Bach lui-même ne manqua pas d'arranger ses propres œuvres ainsi que celles d'autres compositeurs selon ses nécessités et ses envies.

Parmi les compositions pour viole de gambe de Bach – les trois *Sonates avec clavecin obligé* et les airs de Passions et Cantates – il est intéressant de remarquer qu'à l'exception de l'air *Komm, süßes Kreuz* de la Passion selon Saint-Matthieu, la viole est utilisée de manière uniquement mélodique, sans se servir de ses capacités harmoniques, ce jeu en accords si typique de l'instrument. On aurait pu en effet attendre du Kantor de Leipzig des œuvres de ce type mais celui-ci les a réservées pour des instruments ayant un répertoire seul moins riche à cette époque tel que le violon, la flûte traversière ou le violoncelle, ceux-ci étant alors habituellement accompagnés d'une basse continue. L'écriture mêlant à la fois mélodie et harmonie de la seconde *Partita*, tellement idiomatique du répertoire de la viole de gambe se prête aisément au jeu de la transcription que nous propose François Joubert-Caillet, faisant ainsi entendre une inspiration probable de ces œuvres.

Claude Jottrand & François Joubert-Caillet

François Joubert-Caillet

Après des études de flûte à bec, piano et contrebasse, François Joubert-Caillet se forme à la viole de gambe à la Schola Cantorum Basiliensis auprès de Paolo Pandolfo avec lequel il étudie également les improvisations anciennes, ainsi qu'avec Rudolf Lutz. Il a remporté le 1er Prix et le Prix du Public du Concours International de Musique de Chambre de Bruges.

François Joubert-Caillet a joué avec divers ensembles de musique ancienne avec lesquels il a enregistré pour les labels Ricercar, harmonia mundi, Ambronay, K617, ZigZag Territoires, Arcana, Winter & Winter, Aparté, Glossa, Sony, Naïve, etc.

En résidence à l'Arsenal de Metz, François Joubert-Caillet mène L'Achéron avec lequel il se produit sur de nombreuses scènes européennes dans diverses formations, notamment le consort de violes de gambe. Il enregistre ses disques chez Ricercar - Outhere : Le Nymphé di Rheno de Johannes Schenck en duo avec Wieland Kuijken, The Fruit of Love d'Anthony Holborne, les Ludi Musici de Samuel Scheidt (Diapason d'Or), les Ouvertures de Johann Bernhard Bach (Echo Klassik) et Fancies for the viols d'Orlando Gibbons.

Depuis l'automne 2014, François Joubert-Caillet a entrepris l'enregistrement de l'intégrale des Pièces de viole de Marin Marais pour Ricercar. Ce projet titanesque (cinq Livres, plus de 600 pièces, une vingtaine de disques) a vu le jour en février 2016 avec la sortie d'un premier disque de Pièces favorites du compositeur et le 1er Livre (4 CDs) est paru en 2017 (Diapason d'Or et Choc de Classica).

Het is bekend dat Bach, behalve het orgel, ook de viool met veel plezier bespeelde, in het bijzonder te midden van de orkesten die hij in Weimar en Anhalt-Köthen dirigeerde. In de lange lijst van meesterwerken die hij ons naliet vinden we dus ook een aantal uitmuntende werken voor soloviool, namelijk drie sonates en drie partita's. Ze zijn voor dit instrument de tegenhangers van werken van een gelijke ambitie die Bach schreef voor zowel de cello als het klavier. Behalve meesterlijke voorbeelden van abstracte compositie zijn ze, door de demonstratieve inzet van technieken die eigen zijn aan het instrument, eveneens enkele van de mooiste composities voor viool uit die tijd.

De dubbele rol – zowel een melodische als een harmonische – die aan de viool wordt toebedeeld, brengt vertolkers stevast in de problemen. Een daarvan is de noodzaak om meer dan twee snaren te bespelen, waardoor de violist heksentoeren met zijn boog moet uithalen en de resonantie van zijn instrument soms een beetje geforceerd moet aanspreken. Die stukken zijn buitengewoon vanwege hun zowel meditatieve als virtuoze karakter en ze klinken ongelooflijk modern. Ze hebben dan ook de grenzen verlegd van het instrument waarvoor Bach ze schreef.

Het verschil tussen de twee vormen is nogal duidelijk. De sonates hanteren de klassieke opbouw in vier (afwisselende langzame en snelle) delen van de *sonata da chiesa*, die waarvan de vorm door Corelli was vastgelegd. De partita's daarentegen zijn afgeleid van de minder vormvaste danssuite. Het is onzeker wanneer ze precies gecomponeerd zijn: de handgeschreven partituur waarin Bach ze bundelt, geeft als jaar 1720 aan, maar het is aannemelijk dat in ieder geval een deel ervan al jaren eerder waren gecomponeerd.

Hoewel ze in de 18de eeuw zeer veel succes hadden, werden ze pas in 1802 uitgegeven – en al gauw verkeerd begrepen. In het bijzonder de romantische musici, die weliswaar de vormelijke kwaliteiten ervan onderkenden, vonden ze ongeschikt om tijdens concerten te vertolken. Het ging zover dat oordeelkundige componisten als Schumann en Mendelssohn er pianobegeleiding voor schreven, om ze beter te laten aanslaan bij het concertpubliek. Het wachten was op de beroemde vioolvirtuoos Joseph Joachim, die ze aan het einde van de 19de eeuw een centrale plek gaf in het dun bezaaide repertoire voor soloviool, een plek die vandaag door niemand meer in twijfel wordt getrokken.

De tweede *Partita* begint met een vlotte, zeer geornamenteerde en ritmische *allemande*, gevolgd door een *courante à l'italienne*, een best ontroerende, geïmproviseerde *sarabande*, een spraakzame *gigue* en, tot slot, de beroemde chaconne met haar 27 variaties, dat immense en complexe monument, die grootse en plechtige reeks van alle harmonische en contrapuntische variaties die op een viool kunnen worden gespeeld.

De kunst van het transcriberen werd in de barokperiode veelvuldig beoefend. Ook Johann Sebastian Bach schreef menig arrangement van zijn eigen werk en van andere componisten, afhankelijk van de nood en de luim van het moment.

Het valt op dat Bach in zijn composities voor viola da gamba (de drie Sonates met obligate klavecimbelbegeleiding en de aria's van de passies en cantates) het instrument louter melodisch inzet en, behalve in het enkele geval van de aria *Komm, süßes Kreuz* uit de Matteuspassie, geen gebruik maakt van de harmonische mogelijkheden die het typische akkoordenspel van dit instrument biedt. Het ligt inderdaad in de rede om dit type werken van de Thomascantor te verwachten, maar die reserveerde hij voor instrumenten die toen op een minder rijk solorepertoire konden bogen zoals de viool, de dwarsfluit of de cello, die doorgaans begeleid werden door een basso continuo. De schriftuur van de tweede *Partita* combineert melodie en harmonie op een manier die idiomatisch is voor het viola da gamba-repertoire. Het leent zich dan ook makkelijk voor de transcriptie die François Joubert-Caillet ons vandaag speelt – en waarmee hij tegelijk een mogelijke inspiratie voor die werken laat horen.

Claude Jottrand & François Joubert-Caillet
Vertaling: Maxime Schouppe

François Joubert-Caillet

Na studies blokfluit, piano en contrabas, start François Joubert-Caillet een viola da gamba-opleiding aan de Schola Cantorum Basiliensis bij Paolo Pandolfo, met wie hij ook oude improvisaties bestudeert, en bij Rudolf Lutz. Hij behaalt de eerste prijs en de publieksprijs van de Internationale wedstrijd Musica Antiqua in Brugge.

François Joubert-Caillet speelde met diverse ensembles voor oude muziek, met dewelke hij opnames maakte voor de labels Ricercar, harmonia mundi, Ambronay, K617, ZigZag Territoires, Arcana, Winter & Winter, Aparté, Glossa, Sony, Naïve e.a.

François Joubert-Caillet is artist in residence bij L'Arsenal de Metz. Hij geeft leiding aan L'Achéron en doet met dat ensemble talrijke Europese concertthuizen aan in verschillende bezettingen, waaronder het viola da gamba-consort. Hij maakte opnames bij Ricercar - Outhere: Nymphe di Rheno van Johannes Schenck in duo met Wieland Kuijken, The Fruit of Love van Anthony Holborne, Ludi Musici van Samuel Scheidt (Diapason d'Or), Ouvertures van Johann Bernhard Bach (Echo Klassik) en Fancies for the viols van Orlando Gibbons.

Sinds het najaar van 2014 neemt François Joubert-Caillet voor het label Ricercar de volledige Pièces de viole van Marin Marais op. Dit titanische project (vijf boeken, meer dan 600 stukken, een twintigtal cd's) leverde in februari 2016 een eerste uitgave van een cd met de favoriete werken van de componist. Het in 2017 verschenen Boek 1 (4 cd's) behaalde een Diapason d'Or en een Choc de Classica.

LES PETITS OIGNONS

Cuisine de brasserie, Cuisine française aux accents du sud

Juste en face du conservatoire, Les petits oignons offrent, derrière une façade magnifique, un décor lumineux, convivial et apaisant.

Belle carte de vins, suggestions de vins au verre, carte régulièrement renouvelée en fonction de la saison et suggestions selon le marché.

Ouvert 7/7.
En semaine jusque 23h,
les vendredi et samedi
jusque minuit.

25 rue de la Régence
1000 Bruxelles
02 511 76 15
info@lespetitsignons.be
www.lespetitsignons.be

LE PAIN QUOTIDIEN
Rue des Sablons 11 - 1000 Bruxelles
T. 02 513 51 54 - sablons@lepainquotidien.be
Ouvert 7/7: semaine 7h à 19h et weekend 8h à 19h
www.lepainquotidien.be

Boulangerie & Restaurant

Petit-déjeuner - Brunch - Lunch - Pâtisserie

festival | ÉTÉ MOSAN 2018

08/07
26/08

plus de 100 musiciens

www.etemosan.be | 082-22 59 24

18 concerts

1 spectacle pour enfants

19 lieux d'exception

Les Muffatti, Le Concert de l'Hostel Dieu, Trio Carlo Van Neste, Trio Amethys, Namur Chamber Orchestra, Ensemble Correspondances, Quatuor Ardeo, Quatuor Alfama, Orchestre de Chambre de Liège, Marie Hallynck, Romain Leleu, Shani Diluka...

CAFÉ DES MINIMES

60 Rue des Minimes - 1000 Bruxelles - 02 789 83 92 - www.cafedesminimes.com

Restaurant et bar culturel

Situé entre les quartiers des Marolles et du Sablon, le Café des Minimes offre un espace où il fait bon se détendre. Les produits locaux et de saison sont mis à l'honneur et les boissons ont été sélectionnées avec une attention particulière. Nos vins sont tous naturels tandis que nos bières sont issues de micro-brasseries.

* sur présentation de ce programme, un café vous sera offert le jour du concert.

REMERCIEMENTS / DANKWOORD

Opus 3 remercie tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette 32e édition du Festival Midis-Minimes /

Opus 3 dankt van harte allen die hebben bijgedragen tot de realisatie van het 32ste Festival Midis-Minimes

La Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction générale de la Culture, Service de la Musique

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Finance et Budget / de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Financiën en Begroting

La Commission communautaire française

La Ville de Bruxelles / de Stad Brussel

La Loterie Nationale / de Nationale Loterij

Le/het Koninklijk Conservatorium Brussel

Le Pain Quotidien, Sablon / Zavel

Les Petits Oignons

La Café des Minimes

La Boîte à Musique

RTBF-Musiq'3

RTBF-La Première

La Classica

Origin

