

FESTIVAL

midis

MINIMES

ÉTÉ/ZOMER 2021

27.08

PROGRAMME DU JOUR
PROGRAMMA VAN DE DAG

Johann Sebastian Bach

(1685-1750)

LE CLAVIER BIEN TEMPÉRÉ, LIVRE I /
DAS WOHLTEMPERIERTE KLAVIER, I. TEIL

Prélude et fugue en do majeur, BWV 846 /
Präludium und Fuge in C-groot, BWV 846
Präludium
Fuge

Prélude et fugue en do mineur, BWV 847 /
Präludium und Fuge in c-klein, BWV 847
Präludium
Fuge

Prélude et fugue en do dièse majeur, BWV 848 /
Präludium und Fuge in Cis-groot BWV 848
Präludium
Fugue

Prélude et fugue en do dièse mineur, BWV 849 /
Präludium und Fuge in cis-klein, BWV 849
Präludium
Fugue

Prélude et fugue en ré majeur, BWV 850 /
Präludium und Fuge in D-groot, BWV 850
Präludium
Fugue

Chromatische Fantasie und Fuge, BWV 903
Fantasie
Fuge

Bertrand Cuiller

clavecin / klavecimbel

PROCHAIN CONCERT

VOLGEND CONCERT

30.08

ENSEMBLE FRACTALES

Claude Debussy

(1862-1918)

Prélude à l'après-midi d'un faune

Claude Ledoux

(1960)

Erotique-Lancinante

COMMENTAIRE

Le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach est un vaste corpus réparti en deux cahiers de 24 préludes et 24 fugues chacun, que Bach composa respectivement en 1722 et en 1744. Œuvre à caractère pédagogique, elle présente la particularité d'explorer systématiquement toutes les tonalités existantes, puisque chaque cahier consacre un prélude et une fugue à chacune des 12 tonalités majeures et des 12 tonalités mineures, y compris les moins usitées.

Le propos très systématique et un peu étrange de Jean-Sébastien Bach doit être replacé dans le contexte de l'époque : d'une part, peu d'instruments étaient capables de moduler dans tous les tons (et en particulier les instruments à vents encore fort primitifs), et d'autre part, le système de la gamme de 12 sons égaux (le tempérament égal) n'était pas encore universellement répandu. Dans la pratique instrumentale et vocale, on continuait de différencier les demi-tons diatoniques (plus petits) et les demi-tons chromatiques (plus grands), ce qui rendait certaines modulations très ardues pour l'oreille, ou même pratiquement impossibles. Par sa composition magistrale, Bach voulut démontrer la supériorité du système à tempérament égal qui s'est d'ailleurs largement imposé depuis lors. Tous les instruments à clavier sont aujourd'hui accordés selon ce système. Sa démonstration est parfaitement convaincante : aucune tonalité ne paraît inconfortable.

Bach n'a pas indiqué dans son manuscrit à quel instrument précis il destinait sa composition ; le clavecin ? l'orgue ? ou l'ignore. Les préludes et fugues étaient joués sur les instruments disponibles, le clavicorde ou le clavecin à la maison, l'orgue à l'église, et servaient aussi de modèle à ceux de ses élèves qui prenaient avec lui des leçons de contrepoint. « *Pour la pratique et le profit des jeunes musiciens désireux de s'instruire et pour récréer ceux qui sont déjà rompus à cet art* » écrit le cantor dans sa préface. Il est probable que l'instrumentation de ce type de compositions avait très peu d'importance à ses yeux et qu'il privilégiait le côté intellectuel et abstrait de son œuvre sur les détails de son exécution. Ce point historique est important, parce qu'il légitime les interprétations sur piano moderne, pour autant qu'elles respectent le style du compositeur. En tout état de cause, la force du *Clavier bien tempéré* est telle que l'œuvre résiste à toutes les transpositions et toutes les adaptations (et il y en eut de très nombreuses au cours des XIXe et XXe siècles !) sans rien perdre de son génie propre, qui se situe essentiellement dans sa structure contrapuntique d'une très grande richesse, son inventivité thématique et sa rigueur absolue.

Chacune des 96 pièces qui composent les deux cahiers est autonome et peut être jouée séparément, même si une certaine tradition héritée des conservatoires veut qu'on fasse le plus souvent suivre un prélude par la fugue composée dans le même ton, dans l'ordre où Bach lui-même les a semble-t-il écrites. Les préludes sont de forme libre, sortes d'improvisations introducives qui ne sont soumises à aucune organisation apparente. Le deuxième cahier se distingue du premier par une plus grande aisance ou liberté de ton acquise par Bach au cours des 22 années qui les séparent, et une plus grande modernité.

La *Fantaisie chromatique et Fugue* fut probablement écrite également pendant la période de Köthen, entre 1717 et 1723. Employé à la cour, Bach n'avait à écrire là ni musique d'orgue ni musique d'église, et concentra son énergie sur la musique de chambre, orchestrale et instrumentale. Elle trouve très probablement son origine dans une improvisation du maître, notée et amplifiée par la suite pour en arriver à la partition que nous connaissons. Déjà considérée du vivant du compositeur comme une pièce magistrale, on en connaît de nombreuses copies dont cinq de la main de Bach, (c'est tout à fait exceptionnel) et les autres de la main des plus grands maîtres du temps ou de la génération suivante, témoignages de leur admiration. Par sa structure, elle s'approche des préludes et fugues, le prélude étant ici plutôt une toccata à caractère improvisé, d'où le terme de fantaisie. Son ampleur cependant dépasse celle des pièces du Clavier bien tempéré, tant par la durée que par complexité et par le propos.

Claude Jottrand

BIOGRAPHIE

Bertrand Cuiller

De nationalité française, le claveciniste Bertrand Cuiller partage son activité entre la musique de chambre, le récital de clavecin et son ensemble Le Caravanséral. Né dans une famille de musiciens, il a commencé l'étude du clavecin à 8 ans avec sa mère. Il a poursuivi avec Pierre Hantaï durant plusieurs années avant de rejoindre la classe de Christophe Rousset au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il a également mené de front l'étude des cors baroque et moderne.

Après ses débuts au sein d'orchestres comme les Arts Florissants, le Concert Spirituel, le Poème Harmonique et Stradivaria, Bertrand Cuiller décide de se concentrer sur ses projets personnels.

En soliste, il oriente son activité autour de 4 axes :

- la musique anglaise des virginalistes (William Byrd, John Bull, Orlando Gibbons, Peter Philips)
- les sonates virtuoses du compositeur italien Domenico Scarlatti
- les clavecinistes français Jean Henry D'Anglebert, Louis Couperin, François Couperin et Jean-Philippe Rameau
- l'œuvre de Johann Sebastian Bach.

Sa discographie aborde ces différents répertoires, chez Alpha (Pescodd Time, Scarlatti-Soler), Mirare (Thomas Tomkins, J. S. Bach, Jean-Philippe Rameau) et depuis 2017 chez Harmonia Mundi, pour lequel Le Caravanséral a enregistré son premier cd : A Fancy, musiques de scène anglaises du 17e siècle. Bertrand et Le Caravanséral enregistrent pour ce label un projet au long cours, centré sur l'intégrale de l'œuvre pour clavecin de François Couperin. Depuis 2004, il accompagne Bruno Cocset dans les concerts et enregistrements des Basses Réunies. Il enseigne le clavecin chaque été au Vannes Early Music Institute (VEMI).

Il est régulièrement invité à donner des masterclasses au CNSM de Paris, à la Schola Cantorum de Bâle ou au CNSM de Lyon.

En 2015, Bertrand Cuiller crée Le Caravanséral afin d'étendre ses expériences musicales à de plus grands effectifs tout en conservant l'esprit chambriste qui lui tient à cœur. Ainsi, après Scarlatti-Händel en 2015, Purcell et Locke en 2016 et les concertos brandebourgeois de Bach en 2017, il monte Rinaldo de Händel et les Leçons de Ténèbres de François Couperin en 2018.

Il collabore depuis 2019 avec le musicien et compositeur Loïc Guénin et sa compagnie, le Phare à Lucioles. Leur premier projet, A birdcage played with toasting forks, a été créé à l'abbaye de Noirlac (France), en coproduction avec le festival de Chaillol et la Cité Musicale de Metz.

Ses projets pour les prochaines années :

- Rome, 1650 : la musique romaine pour clavier post-Frescobaldi (Ferrini, Fontana, Pasquini, Gassi)
- un grand coffret Domenico Scarlatti pour le label Harmonia Mundi : extraits d'opéra, cantates, œuvre chorale et orchestrale, musique de chambre, sonates pour clavecin
- en tournée, les concertos pour 3 et 4 clavecins de Johann Sebastian Bach avec Violaine Cochard, Pierre Gallon et Olivier Fortin, et Le Caravanséral
- la suite des enregistrements et concerts autour de Couperin, l'Alchimiste
- The Tempest, spectacle musical : Matthew Locke et Michelle Agnes Magalhaes, Le Caravanséral / l'Itinéraire, mise en scène Guillaume Séverac-Schmitz

COMMENTAAR

Das wohltemperierte Klavier van Johann Sebastian Bach is een omvangrijke verzameling van werken, verdeeld over twee boeken van elk 24 preludes en 24 fuga's die Bach respectievelijk in 1722 en 1744 componeerde. Het is een pedagogisch werk, met als bijzonderheid dat het systematisch alle bestaande tertstoonaarden verkent: elk boek wijdt een prelude en een fuga aan elk van de 12 grote en 12 kleine toonaarden, met inbegrip van de minst gebruikte.

Het zeer systematische en ietwat vreemde opzet van Johann Sebastian Bach moet in de context van die tijd worden geplaatst. Enerzijds waren maar weinig instrumenten in staat om in alle toonaarden te moduleren (en zeker niet de blaasinstrumenten, die toen nog zeer primitief waren), anderzijds was het systeem van de toonladder met 12 gelijke tonen (de gelijkzwevende stemming) nog niet algemeen gangbaar. In de instrumentale en vocale muziekbeoefening werd nog onderscheid gemaakt tussen de (kleinere) diatonische halve tonen en de (grottere) chromatische halve tonen, wat bepaalde modulaties voor het oor zeer lastig of zelfs praktisch onmogelijk maakte. Met zijn meesterlijke compositie wilde Bach de superioriteit aantonen van het systeem van de gelijkzwevende stemming, dat sindsdien algemeen ingang heeft gevonden. Vandaag worden alle klavierinstrumenten volgens dit systeem gestemd. Bachs demonstratie overtuigt helemaal: geen enkele toonaard klinkt ongemakkelijk.

In zijn manuscript heeft Bach niet aangegeven voor welk instrument zijn compositie precies bedoeld was. Het klavecimbel? Het orgel? We weten het niet. De preludes en fuga's werden gespeeld op de instrumenten die vorhanden waren, klavichord of klavecimbel thuis, orgel in de kerk, en dienden ook als model voor zijn leerlingen die bij hem contrapuntlessen volgden. "Voor de praktijk en het profijt van jonge musici die het willen leren, en ter ontspanning van wie al beslagen is in deze kunst", schreef de cantor in zijn voorwoord. Waarschijnlijk was de instrumentatie van dit soort composities voor Bach van weinig belang en richtte hij de aandacht op de intellectuele en abstracte kant van zijn werk boven de details van de uitvoering. Dit historische punt is belangrijk, omdat het uitvoeringen op moderne piano's legitimeert, in zoverre die de stijl van de componist respecteren. In ieder geval is de kracht van *Das wohltemperierte Klavier* zodanig dat het werk alle transposities en bewerkingen (en zo waren er talloze in de 19de en 20ste eeuw!) heeft doorstaan zonder iets te moeten inboeten aan de eigen genialiteit, die vooral te danken is aan de bijzonder rijke contrapuntische structuur, de thematische vindingrijkheid en de absolute gestrengheid ervan.

Elk van de 96 stukken uit deze twee boeken staat op zich en kan afzonderlijk worden gespeeld, ook al wil een zekere traditie, overgeërfd van de conservatoria, dat de uitvoerder doorgaans een prelude laat volgen door de fuga die in dezelfde toonaard werd gecomponeerd, in de volgorde waarin Bach ze zelf zou hebben geschreven. De preludes hebben een vrije vorm, het zijn als het ware inleidende improvisaties die ogenschijnlijk aan geen enkele duidelijke organisatie zijn onderworpen. Het tweede boek onderscheidt zich van het eerste door de grotere ongedwongenheid of vrijheid van toon die Bach in de tussenliggende 22 jaar had verworven en door hun grotere moderniteit.

Ook de *Chromatische Fantasie und Fuge* werd wellicht gecomponeerd tijdens de periode in Köthen, tussen 1717 en 1723. Bach, die er tewerkgesteld was aan het hof, hoeft er geen orgel- of kerkmuziek te schrijven en concentreerde zijn energie op kamermuziek, orkestmuziek en instrumentale muziek. Het werk is waarschijnlijk ontstaan uit een improvisatie van de meester, die werd genoteerd en verder uitgebred om uit te komen bij de partituur die we vandaag kennen. Reeds tijdens het leven van de componist werd het beschouwd als een meesterwerk en er zijn talrijke kopieën van bekend, waarvan er vijf door Bach zelf zijn gemaakt (vrij uitzonderlijk) en de andere door de grootste meesters van die tijd of van de volgende generatie, als blijken van hun bewondering. Door zijn structuur is het verwant aan de preludes en fuga's, waarbij de prelude hier veleer een toccata is met een geïmproviseerd karakter, vandaar de term fantasie. De omvang ervan is echter groter dan die van de stukken in *Das wohltemperierte Klavier*, zowel in lengte als in complexiteit.

BIOGRAFIE

Bertrand Cuiller

De Franse klavecinst Bertrand Cuiller verdeelt zijn optredens tussen kamermuziekconcerten, klavecimbelpresentaties en concerten met zijn ensemble Le Caravansérail. Hij werd geboren in een familie van muzikanten en begon op zijn 8ste klavecimbel te studeren bij zijn moeder. Hij vervolgde zijn studie een aantal jaren bij Pierre Hantaï en daarna bij Christophe Rousset, aan het Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) van Parijs. Parallel studeerde hij ook barokke en moderne hoorn.

Na zijn debuut met orkesten als Les Arts Florissants, Le Concert Spirituel, Le Poème Harmonique en Stradivaria besloot Bertrand Cuiller zich toe te leggen op persoonlijke projecten.

Als solist is hij op vier gebieden actief: de Engelse muziek van de virginalisten (William Byrd, John Bull, Orlando Gibbons, Peter Philips); de virtuoze sonates van Domenico Scarlatti; de Franse klavecinsten Jean Henry D'Anglebert, Louis Couperin, François Couperin en Jean-Philippe Rameau; en het oeuvre van Johann Sebastian Bach.

Die verschillende repertoires zijn in zijn discografie terug te vinden bij labels als Alpha (Pescodd Time, Scarlatti-Soler), Mirare (Thomas Tomkins, Bach, Rameau) en, sinds 2017, Harmonia Mundi, waar Le Caravansérail zijn eerste cd opnam: A Fancy, musiques de scène anglaises du 17e siècle. Voor dit label ondernam Bertrand Cuiller met Le Caravansérail een langlopend project rond François Couperins volledige oeuvre voor klavecimbel.

Sinds 2004 begeleidt hij Bruno Cocset bij de concerten en opnames van het ensemble Les Basses Réunies. Elke zomer doceert hij klavecimbel aan het Vannes Early Music Institute (VEMI).

Hij geeft regelmatig masterclasses aan het CNSM van Parijs, aan de Schola Cantorum in Basel en aan het CNSM van Lyon. In 2015 richtte Bertrand Cuiller het ensemble Le Caravansérail op om kamermuziek – een genre dat hem na aan het hart ligt – in grotere bezettingen te verkennen. Zo zette hij projecten op rond Scarlatti-Händel (2015), Purcell en Locke (2016), en Bachs Brandenburgse concerten (2017). In 2018 bracht hij met het ensemble Rinaldo van Händel en Leçons de ténèbres van François Couperin.

Sinds 2019 werkt hij samen met muzikant en componist Loïc Guénin en diens ensemble Le Phare à Lucioles. Hun eerste project, A birdcage played with toasting forks, ging in première in de abdij van Noirlac (Frankrijk), in coproductie met het Festival de Chaillol en de Cité Musicale de Metz.

Voor de komende jaren richt hij zijn aandacht op Rome, 1650, een project rond Romeinse klaviersmuziek na Frescobaldi (Ferrini, Fontana, Pasquini, Gassi); een grote cd-box met fragmenten uit opera's, cantates, koor- en orkestwerken, kamermuziek en klavecimbelsonates van Domenico Scarlatti (bij Harmonia Mundi); een tournee met de concerten voor 3 en 4 klavecimbelns van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd met Violaine Cochard, Pierre Gallon, Olivier Fortin en Le Caravansérail; het vervolg van de opnames en concerten rond Couperin, L'Alchimiste; en tot slot The Tempest, een muziekvoorstelling met Matthew Locke en Michelle Agnes Magalhaes, Le Caravansérail / l'Itinéraire, in een regie van Guillaume Séverac-Schmitz.

12:15
the summer
music festival

INFORMATION CORONAVIRUS / INFORMATIE OVER HET CORONAVIRUS

Les mesures à respecter
pour assister aux concerts /

U moet deze maatregelen
naleven om de concerten bij
te wonen

MUSIQ³

CHANGEZ D'AIRS

**Musiq3 soutient
Les Midis Minimes**

Suivez l'actu des festivals de l'été sur Musiq3 !
Infos et programmes sur www.musiq3.be.

rtbf.be

Aussi sur

La 1ère

**L'effet
La Première**
La culture avec plaisir!

Le Mug
Avec Elodie de Sélys et Xavier Vanbuggenhout
Du lundi au vendredi • 9h-10h

rtbf.be

St 1m50

BRUZZ
YOU ARE THE CITY

**ABONNEER JE NU GRATIS
OP BRUZZ.BE/ABONNEMENT**

BRUZZ houdt je op de hoogte van alles wat er gebeurt in Brussel.

la boîte à musique
74 Coudenberg, 1000 Brussels | + 32 2 513 09 65

www.laboitemusique.eu

**Votre spécialiste en
musique classique**

**Uw specialist in
klassieke muziek**

**CAFÉ DES
MINIMES**

60 Rue des Minimes - 02 789 83 92 - www.cafeedesminimes.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.

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

Boulangerie & Restaurant

Petit-déjeuner - Brunch - Lunch - Pâtisserie

REMERCIEMENTS / DANKWOORD

Opus 3 remercie tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette 35e édition du Festival Midis-Minimes / Opus 3 dankt van harte allen die hebben bijgedragen tot de realisatie van het 35ste 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

La Boîte à Musique

RTBF-Musiq3

RTBF-La 1ère

BRUZZ

Le Pain Quotidien

Le Café des Minimes

Origin