

FESTIVAL

midis

MINIMES

ÉTÉ/ZOMER 2021

30.08

PROGRAMME DU JOUR
PROGRAMMA VAN DE DAG

Claude Debussy

(1862-1918)

Prélude à l'après-midi d'un faune
(Arr. Tim Mulleman)

—
Claude Ledoux

(1960)

Erotique-Lancinante
Regarde-moi
Dis-moi
Erotique

ENSEMBLE FRACTALES

—
Gian Ponte

piano

Renata Kambarova

flûte / fluit

Benjamin Maneyrol

clarinette / klarinet

Marion Borgel

violon / viool

Diego Coutinho

contrebasse / contrabas

.....
**PROCHAIN CONCERT
VOLGEND CONCERT**

31.08

—
ENSEMBLE MENDELSSOHN

—
Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

Symphony n°5 en do mineur, op. 92 /
Sinfonie nr. 5 in c-klein, op. 92
(Transcription de / Tranciptie van Carl-Friedrich
Ebers, 1830)

COMMENTAIRE

Les historiens de la musique, qui ont à cœur de proposer des points de repère bien précis, considèrent le *Prélude à l'après-midi d'un faune* de Debussy comme le point de départ de la modernité en musique. C'est une vue évidemment un peu théorique, mais qui repose néanmoins sur des éléments factuels : pas de forme préétablie, pas de programme, pas de subdivision en mouvements, mais une suite de mélismes autour d'un thème étrange, dans une atmosphère de grande pureté et de lumière, hors de tout repère connu.

Écrite entre 1892 et 1894, en même temps qu'il travaillait à son opéra *Pelléas et Mélisande*, l'œuvre connaît un énorme succès lors de sa création à la Société Nationale de Musique à Paris, au point qu'il faut la bisser entièrement.

Au départ de l'œuvre figure un poème de Stéphane Mallarmé paru en 1886, sur lequel Debussy avait prévu d'écrire : *Préludes, interludes et paraphrase finale pour l'après-midi d'un faune*. Seul le prélude vit le jour. Le compositeur le présente comme suit : « une illustration très libre du poème de Stéphane Mallarmé. Elle ne prétend nullement à une synthèse de celui-ci. Ce sont plutôt des décors successifs à travers lesquels se meuvent les désirs et les rêves d'un faune dans la chaleur de cet après-midi. Puis, las de poursuivre la fuite peureuse des nymphes et des naïades, il se laisse aller au sommeil enivrant, rempli de songes enfin réalisés, de possession totale dans l'universelle nature ». Bien loin d'une musique descriptive, le prélude est donc plutôt une rêverie voluptueuse, faite d'instants fragmentés, dans un climat de délicieuse sensualité, au chromatisme expressif dans laquelle la flûte tient le rôle le plus caractérisé.

Claude Jotrand

Tout part d'une phrase qui ne cesse de résonner de manière lacinante dans ma mémoire, une citation de *L'Amour Fou* d'André Breton : « La beauté convulsive sera érotique-voilée, explosive-fixe, magique-circonstancielle, ou ne sera pas ». Mots magnifiques, quasi incantatoires, qui me font définitivement rêver. Mais là où Breton (plus tard Boulez) se replie sur les oppositions, je suis mu par la nécessité de « l'entre deux termes ». L'érotisme est insaisissable. Pourquoi le figer dans des catégories alors qu'il s'envole au gré des désirs ? D'un mouvement de pensée, il devient caresse dansée, de l'autre, impulsion de vie et de création.

Dès lors, ma musique laisse transparaître la trace de l'écart et de mes lectures du philosophe François Jullien. Pas de catégorie définitive, mais un écart entre deux propositions dans lequel le monde chuchoté peut enfin s'inscrire. Entre « moi et l'autre » ; cela pourrait être aussi entre « moi et moi »... N'en demeure pas moins le « et » qui remplit l'espace entre les deux termes et qui devient essentiel dans ma musique, points *in between* entre les matériaux musicaux.

Trois moments ponctuent cette pièce, le plus souvent d'une grande douceur. Moi « et » l'autre ; car il ne peut exister sans le regard que l'autre pose sur nous. Mais nous ne pouvons non plus exister sans les mots prononcés par l'autre, mots qui façonnent notre identité. Nous ne pouvons exister sans l'*Eros* contrant la mort, ce *Thanatos* fébrile qui nous observe sans relâche. Dans ces trois pièces, la flûte tient un rôle central ; avatar de soliste, récipiendaire des désirs à l'instar de *La charmeuse de serpent* du Douanier Rousseau. Impulsion poétique à mon œuvre. Passions imaginaires, couleurs débridées, jeux d'ombres et de lumière. Rousseau imaginait sa créature dans un rêve-poème :

« Yadwigha dans un beau rêve
s'étant endormie doucement
entendait les sons d'une musette
dont jouait un charmeur bien-pensant
pendant que la lune reflète
sur les fleurs les arbres verdoyants
Les fauves serpents prêtent
l'oreille aux airs gais de l'instrument ».

À mon tour d'imaginer les prémisses d'une forme/composition, texte prémonitoire où l'entre peut enfin se glisser. Le deuxième mouvement s'inspire d'*Esquisse-Lancinante*, œuvre composée en automne 2017 à l'occasion d'un concert d'hommage à Pierre Bartholomé. L'œuvre complète fut créée par ses dédicataires, L'Ensemble Fractales, lors du Festival ReMusik de Saint-Petersbourg en mai 2018.

Claude Ledoux

BIOGRAPHIE

Bien que nés à un siècle d'intervalle, Claude Ledoux et Claude Debussy, partagent beaucoup dans leur démarche musicale et artistique: le souci particulier de la couleur musicale et le soin dans les choix sonores sont les éléments essentiels de leur langage musical. Plaçant tous deux la flûte au centre, lui octroyant un rôle directeur sans pour autant qu'elle devienne entièrement soliste, ils créent un univers statique descriptif, un tableau musical qui nous entraîne dans différentes ambiances et textures pour une expérience sensible teintée de magie et de mystères.

Ensemble Fractales

Basé à Bruxelles, l'ensemble Fractales est un collectif de musiciens internationaux rassemblés par leur passion commune pour l'art actuel. « Quintette Pierrot » (flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano) spécialisé dans la performance de musique de chambre sans conducteur, l'ensemble compte déjà de nombreuses créations à son actif. Depuis 2012, il explore et partage avec passion la musique nouvelle.

Dans le cadre de l'Advanced Master in Contemporary Music, Fractales a travaillé avec les ensembles Ictus et Spectra au Conservatoire de Gand et a également été coaché par l'ensemble Recherche et le Klangforum Wien.

Orienté initialement vers la musique spectrale, Fractales a élargi son répertoire à tous les styles et plus particulièrement à la création, travaillant avec des jeunes compositeurs afin de propulser la nouvelle génération musicale. C'est dans cet élan que Fractales organise des workshops et la résidence « Be Connect » en collaboration avec le Forum des Compositeurs.

Fractales s'est déjà produit dans de nombreux festivals et salles de concerts dont Les Nuits du Beau Tas, le Festival Euro-*pArt*, SMOG et festival Loop en Belgique ; Summer of Sounds, Schoenberg Center, ISA et Impuls en Autriche ; 48e IMD Darmstadt en Allemagne ; Festival AFEKT en Estonie ; Contrapunkt Saint-Gallen en Suisse ; Turner Sims Concert Hall en Angleterre et Tilliander aux Pays-Bas.

Fractales a reçu le prix d'interprétation « Just Composed ! » de l'université de Vienne (Autriche) pour la meilleure performance d'une création en 2014, ainsi que le prix du jury et le prix du public au concours de musique de chambre « Fontys Willem Twee » à Den Bosch (Pays-Bas) en mai 2017.

Fractales est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

COMMENTAAR

Muziekhistorici reiken graag heel precieze referentiepunten aan. Zo beschouwen ze Debussy's *Prélude à l'après-midi d'un faune* als het beginpunt van de moderniteit in de muziek. Dat is uiteraard een nogal theoretische zienswijze, maar die berust niettemin op feitelijke elementen: het werk heeft geen vooraf vastgestelde vorm, geen programma, is niet opgebouwd in delen, maar is een opeenvolging van melismen rond een vreemd thema, in een sfeer van grote zuiverheid en veel licht. Het staat los van elk bekend referentiepunt.

Het werk werd gecomponeerd tussen 1892 en 1894, de periode waarin Debussy aan zijn opera *Pelléas et Mélisande* werkte, en kende bij zijn première in de Parijse Société Nationale de Musique een dusdanig succes dat de musici het in zijn geheel opnieuw speelden.

Aan de basis van het werk ligt een gedicht van Stéphane Mallarmé dat in 1886 verscheen. Debussy's aanvankelijke plan was om *Préludes, interludes et paraphrase finale pour l'après-midi d'un faune* te componeren. Alleen de prelude zag evenwel het daglicht. De componist presenteert die als volgt: "De muziek van deze prelude is een zeer vrije illustratie van het gedicht van Stéphane Mallarmé. Ze pretendeert geenszins om er een samenvatting van te zijn. Het zijn vele opeenvolgende decors waardoorheen de verlangens en dromen van een faun zich in de hitte van die namiddag bewegen. Uitgeput door het najagen van de angstig wegvluchtende nimfen en najaden, levert de faun zich over aan een bedwelmende slaap waarin uiteindelijk zijn dromen van een totale beheersing van de universele natuur gerealiseerd worden." Verre van beschrijvende muziek is de prelude dus veeleer een wellustige mijmering, opgebouwd uit gefragmenteerde momenten, in een klimaat van verrukkelijke sensualiteit, met een expressieve chromatiek waarin de fluit de meest uitgesproken rol speelt.

Claude Jottrand

Vertaling: Koen Van Caekenberghe

Alles begint met een zin die in mijn geheugen blijft nazinderen, een citaat uit *L'Amour Fou* van André Breton: "Krampachtige schoonheid is erotisch-versluiderd, exploderend-bestendig, magisch-toestandelijk of anders bestaat ze niet." Prachtige, bijna bezwerende woorden die me voor altijd doen dromen. Maar waar Breton (en later Boulez) terugvalt op tegenstellingen, word ik gedreven door de noodzaak van iets 'tussen twee termen in'. Erotiek is ongrijpbaar. Waarom zouden we haar dan vastpinnen in categorieën, als ze heen en weer vliegt volgens de grillen van onze lust? De ene gedachte maakt er een gedanste streling van, door een andere wordt ze een impuls tot leven en schepping. Daarom laat mijn muziek het spoor doorschemeren van die tussenruimte en van mijn lectuur van de filosoof François Jullien. Geen definitieve categorieën, maar een ruimte tussen twee posities in, waar de gefluisterde wereld eindelijk een plaats kan vinden. Ergens tussen 'ik en de ander', maar het kan evengoed tussen 'ik en mezelf' zijn ... Wat evenwel vaststaat is het woord 'en', dat de ruimte tussen de twee termen opvult en een essentiële rol krijgt in mijn muziek, dat punten *in between* creëert tussen verschillende muzikale materialen.

Het stuk telt drie – bijzonder zachte – momenten. Ik 'en' de ander, want dit 'en' kan niet bestaan zonder de blik die de ander op ons richt. Maar we kunnen evenmin bestaan zonder de woorden die de ander uitspreekt, woorden die onze identiteit vormgeven. Wij kunnen niet bestaan zonder Eros die zich verweert tegen de dood, de ongedurige Thanatos die ons voortdurend beloert. In deze drie delen speelt de fluit een centrale rol – de avatar van een solist, een vat van verlangens naar het voorbeeld van *La charmeuse de serpent* van Douanier Rousseau. Een poëtische impuls voor mijn werk. Denkbeeldige passies, ongebreidelde kleuren, spel van licht en schaduw. Rousseau verbeeldt zich zijn schepsel in een droomgedicht:

'Yadwigha, die zacht was ingeslapen in een zoete droom,
hoorde de klanken van de musette van een slangenbezweerde vroom.'

Terwijl op de bloemen de groene bomen zich weerspiegeld zien door de maan,
spitsen de wilde slangen de oren voor de vrolijke deuntjes die aldus ontstaan.'

Nu is het mijn beurt om me de premissen van een vorm/compositie te verbeelden, een voorspellende tekst waar dit 'tussen' eindelijk een plaats kan vinden. Het tweede deel is geïnspireerd op *Esquisse-Lancinante*, een werk dat in het najaar van 2017 werd gecomposeerd ter gelegenheid van een huldeconcert aan

BIOGRAFIE

Pierre Bartholomée. De première van het volledige werk vond plaats op het ReMusik Festival in Sint-Petersburg, in mei 2018, en werd verzorgd door het Ensemble Fractales, de opdrachtgever van de compositie.

Claude Ledoux

Vertaling: Koen Van Caekenberghe

Hoewel de ene een eeuw voor de ander is geboren, hebben Claude Ledoux en Claude Debussy in hun muzikale en artistieke aanpak heel wat gemeen: een bijzondere aandacht voor de muzikale kleur en het zorgvuldig uitkiezen van de timbres zijn sleutelelementen van hun muzikale taal. Door de fluit centraal te plaatsen en een hoofdrol toe te kennen – zonder dat die volledig solistisch wordt –, creëren ze beiden een beschrijvend statisch universum, een muzikaal tafereel dat ons meevoert naar verschillende sferen en texturen voor een gevoelservaring die door magie en mysterie wordt gekleurd.

Ensemble Fractales

Het Ensemble Fractales heeft Brussel als thuishaven. Het is een collectief van internationale musici met een gedeelde passie voor hedendaagse kunst. Dit 'Quintette Pierrot' (fluit, klarinet, viool, cello en piano) is gespecialiseerd in de vertolking van muziek zonder dirigent en heeft al heel wat creaties op de teller. Sedert 2012 verkent het ensemble de nieuwe muziek en deelt die vol enthousiasme met zijn publiek.

In het kader van een Advanced Master in Contemporary Music werkte Fractales met het Ictus Ensemble en het Spectra Ensemble in het Conservatorium van Gent en werd het ook gecoacht door het ensemble Recherche en Klangforum Wien.

Anvankelijk legde Fractales zich toe op de spectrale muziek, maar het ensemble verbreedde zijn actieradius naar alle stijlen en vooral naar nieuw werk, waarbij het samenwerk met jonge componisten om de nieuwe generatie te steunen. Het is in deze geest dat Fractales allerlei workshops organiseert, alsook de residentie Be Connect in samenwerking met het Forum des Compositeurs.

Fractales trad reeds op voor tal van festivals en concertzalen, waaronder Les Nuits du Beau Tas, het Festival EuropArt, SMOG en het festival Loop in België, Summer of Sounds, Schoenberg Center, ISA en Impuls in Oostenrijk, 48e IMD Darmstadt in Duitsland, Festival AFEKT in Estland, Contrapunkt Sankt-Gallen in Zwitserland, de Turner Sims Concert Hall in Engeland en Tillander in Nederland.

Fractales kreeg in 2014 de vertolkersprijs 'Just Composed!' van de Universiteit van Wenen voor de beste uitvoering van een creatie. In mei 2017 ontving het zowel de juryprijs als de publieksprijs van het kamermuziekconcours Fontys Willem Twee in Den Bosch.

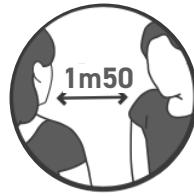
Fractales wordt gesteund door de Fédération Wallonie-Bruxelles.

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