FESTIVAL **midis** MINIMES

ÉTÉ/ZOMER 2022

25.07

PROGRAMME DU JOUR
PROGRAMMA VAN DE DAG

Henry Purcell
(1659-1695)
Fantasia I a 3, z. 732
Fantasia II a 3, Z. 733
Fantasia III a 3, Z. 324
Fantasia IV a 4, Z. 735
Fantasia VI a 4, Z. 737
Fantasia VII a 3, Z. 738
Fantasia VIII a 4, Z. 743
Fantasia IX a 4, Z. 740
Fantasia XI a 4, Z. 742
Fantasia XII a 4, Z. 739

HATHOR CONSORT
Romina Lischka
dessus de viole et direction artistique | discantgamba en artistieke leiding

Liam Byrne
viole ténor | tenorgamba

Nicholas Milne
basse de viole | basgamba

Irene Klein
basse de viole | basgamba

PROCHAIN CONCERT
VOLGEND CONCERT

26.07

Benoît Mernier
orgues

—

Buxtehude, Frescobaldi, Bach…

www.midis-minimes.be

COMMENTAIRE

Les *fancies* constituent un répertoire unique dans toute la musique anglaise. Ce sont des pièces de forme très libres où le compositeur donne libre cours à son imagination. Selon le compositeur Thomas Morley, ces fantaisies anglaises adaptaient aux instruments des éléments caractéristiques (mélodiques ou polyphoniques) du madrigal italien qui venait d'être porté à la connaissance des anglais et dont le public était friand.

On peut considérer que les *fantaisies pour violes seules* précèdent dans leur construction musicale le quatuor à cordes. Avec l'essor du violon, la pratique de la viole tend à perdre de sa vitalité et le répertoire à s'étioler. Autour de 1660 pourtant, des compositeurs tel que Locke (1621-1677) s'attachent à restaurer cette tradition musicale. Purcell, dans la lignée de Byrd, Lawes et Locke, compose aussi ce type de musique instrumentale, dévoilant là facilité et sensibilité naturelles.

Si l'arrivée de Charles II en 1660 et la Restauration apportent une certaine modernité à la vie musicale anglaise plongée jusqu'alors dans un puritanisme rigoureux, il faut attendre quelques années avant de reconnaître en Henry Purcell (1659-1695) une figure de proue. Son art qui s'imprègne des esthétiques italiennes ou françaises fait de lui le plus grand compositeur de son temps. Son talent l'amène à aborder tous les domaines de l'art musical qu'il marque du sceau de sa sensibilité. Comparée à sa production lyrique ou à sa musique religieuse, l'œuvre instrumentale tient une place mineure ; mais Purcell s'illustre à merveille en musique de chambre.

Ses Quinze *fantaisies* pour violes, qu'il compose en 1680, nous sont parvenues sous forme de manuscrits - conservés au British Museum. Purcell, qui voyait plus un intérêt formel ou technique dans l'écriture de ces pièces, ne les fait pas éditer en son temps et cette consort music - le terme au XVIIe siècle désigne la prestation en public d'un ensemble instrumental ou vocal, était seulement destinée à un usage privé. Il faut attendre le XXe siècle pour en voir la publication. Le recueil est resté par ailleurs inachevé comme l'atteste une mention à la fin des dernières pièces : « Ici commencent les fantaisies à six, sept ou huit violes ». Et nous n'en connaissons que deux aujourd'hui…

Ces fantaisies brèves varient dans leur instrumentation (pièces à 3, 4, 5, 6 et 7 violes). Les *In Nomine* désignent les pièces à six et sept voix ; elles diffèrent par la présence d'un *cantus firmus* continuel et par leur caractère austère. Ce sont naturellement les pièces les plus riches, les plus opaques : le compositeur y développe pleinement toutes les combinaisons possibles, tant dans les couleurs harmoniques que dans le tissu instrumental.

Les treize autres fantaisies, moins abouties, se distinguent les unes des autres par leurs *tempi*, leurs atmosphères, leurs modes mineurs ou majeurs (cinq seulement sont de tonalités majeures). Ainsi Purcell semble-t-il appuyer le caractère recueilli de ces pièces en utilisant une écriture quasi lancinante (retards, appoggiatures, accords qui tardent à se résoudre, contrepoint élargi…) qui nous entraîne vers une douce mélancolie.

Aurélie Vinatier

BIOGRAPHIE

Hathor Consort

Hathor Consort fut créé en 2011 par Romina Lischka. Sous sa direction artistique, l'ensemble explore la musique pour consort, depuis la Renaissance jusqu'à à l'époque Baroque, utilisant diverses combinaisons instrumentales avec, pour élément central, un ensemble à cordes de violes de gambes. L'ensemble doit son nom à la déesse Hathor, divinité féminine de l'Egypte ancienne. Vénérée en tant que Maîtresse de l'Ouest, celle qui accueille les morts dans leur nouvelle vie, Hathor est la déesse de la danse, de l'art et de la musique, la divinité maternelle qui incarne l'amour, la joie et tout ce qui a trait au cœur.

L'ensemble cherche également de nouvelles voies d'expression, dans lesquelles le répertoire de chambre raffiné propre à l'Europe se lie à la musique – notamment ancienne - d'autres continents ainsi qu'à la musique contemporaine, et à la danse, sous des formes concertantes interculturelles et multidisciplinaires.

Le premier CD de l'ensemble, Lachrimae, consacré à la musique de John Dowland, sort en 2014 auprès du label belge Fuga Libera et est accueilli favorablement par la presse musicale, faisant l'objet de plusieurs nominations (nomination Klara's 10, IRR Outstanding, 4 diapasons). Le programme de concert du même nom allie la musique de Dowland à six interludes de la compositrice belge Annelies van Parys et à une chorégraphie de la danseuse belge Femke Gyselinck.

Pour le récent projet du Hathor Consort, Dhrupad Fantasia, la fusion entre le Dhrupad (la plus ancienne forme de musique classique d'Inde du Nord à la Cour du Grand Moghul Akbar le Grand) et la musique de cour anglaise sous Elisabeth I mène à un nouveau langage musical, composé d'éléments d'écriture et d'improvisations communs aux deux styles.

La polyphonie instrumentale du consort de gambes requière une compréhension vocale, acquise par le Hathor Consort entre autre lors de collaborations régulières avec des solistes et ensembles vocaux tel que l'ensemble Pluto (Marnix De Cat) et le Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe).

Hathor Consort est invité au sein de Festivals et salles de concert renommés tels les Wiener Konzerthaus, Warschauer Philharmonie, Bozar Music Bruxelles, Wigmore Hall London, Philharmonie Köln, Philharmonie Essen, Festival Oude Muziek Utrecht, MA Festival Brugge, Musikfestspielen Potsdam, Opéra de Rouen, Muziekcentrum De Bijloke Gent, York Early Music Festival.

COMMENTAAR

De *fancies* vormen een uniek repertoire binnen de Engelse muziek. In dit uiterst vrije genre laat de componist zijn fantasie de vrije loop. Volgens Thomas Morley is de fancy de instrumentale vertaling van de melodische en polyfone kenmerken van het Italiaanse madrigaal, dat het Engelse publiek net had leren kennen en erg op prijs stelde.

In de *fantasia* voor gambaconsort is de muzikale structuur van het toekomstige strijkkwartet reeds aanwezig. Door de snelle opgang van de viool boet de gambapraktijk steeds meer aan vitaliteit in en lijkt het repertoire een stille dood te sterven. Rond 1660 streeft een componist als Locke (1621-1677) er nochtans naar om deze rijke muziektraditie nieuw leven in te blazen. Ook Purcell blijft het spoor van zijn voorgangers (Byrd, Lawes en Locke) volgen en componeert gelijkaardige instrumentale muziek, die natuurlijk ongedwongen en gevoelig klinkt.

De komst van Charles II en de Restauratie doet een nieuwe wind waaien door het Engelse muziekleven, dat in een streng puritanisme was verzand. Toch verstrijken er nog enkele jaren vooraleer Henry Purcell (1659-1695) als leidinggevend figuur naar voren treedt. Zijn kunst is doordrongen van zowel Italiaanse als Franse invloeden. Met zijn onuitputtelijke talent boort Purcell alle muzikale genres aan, en drukt op elk genre zijn persoonlijke stempel. In vergelijking met Purcells opera's en gewijde muziek, nemen zijn instrumentale werken een minder belangrijke plaats in binnen zijn oeuvre. Toch blinkt hij ook in de kamermuziek uit als dé muzikale meester van zijn tijd.

De vijftien Fantasias for the viols dateren uit 1680 en zijn ons overgeleverd in handschriften die in het British Museum worden bewaard. De 17de-eeuwse term consort music staat voor een privé-concert van een instrumentaal of een vocaal ensemble. Purcell schreef deze werken eerder als een technische, formele oefening en heeft ze tijdens zijn leven dan ook nooit laten uitgeven. Pas in de 20ste eeuw zou een uitgever er zich over ontfermen. Dat de bundel onvoltooid is gebleven, kunnen we opmaken uit een vermelding aan het einde van de bundel: Hier starten de fantasia's voor zes, zeven of acht gamba's. Er zijn ons slechts twee van die fantasia's overgeleverd…

Deze vijftien korte werken zijn voor verschillende bezettingen geschreven (3, 4, 5, 6 en 7 gamba's). De stukken die de titel *In Nomine* dragen, zijn zes- of zevenstemmig opgevat, zijn ernstig van karakter en bevatten een doorlopend *cantus firmus*. Het zijn tegelijk de rijkste en de meest compacte van Purcells fantasia's: hij laat er alle mogelijkheden aan bod komen, zowel harmonisch als qua instrumentalisatie.

De dertien overige werken zijn van iets mindere kwaliteit. Ze zijn van elkaar te onderscheiden door verschillen op het vlak van tempo, sfeer en toonaard (slechts vijf fantasia's staan in een grote tertstoonaard). Purcell benadrukt hun intieme karakter door een in-trieste muziektaal te hanteren (vertragingen, appoggiatura's, akkoorden die maar niet willen oplossen, een lang uitgesponnen contrapunt…), die de luisteraar onderdompelt in een zoete melancholie.

Aurélie Vinatier
Vertaling: Veerle Lindemans

BIOGRAFIE

Hathor Consort

Het Hathor Consort - genoemd naar Hathor, een moedergodin uit de Egyptische mythologie – werd in 2012 opgericht door Romina Lischka. Onder haar artistieke leiding wijdt het consort zich aan muziek uit renaissance en barok waarin een strijkersensemble van gamba's centraal staat. Tegelijkertijd zoekt de groep naar nieuwe uitdrukkingsmogelijkheden waarin dit geraffineerde kamermuziekrepertoire van Europese oorsprong in multidisciplinaire en interculturele concertvormen wordt gecombineerd met oude muziek van andere continenten en met hedendaagse muziek, wereldmuziek en dans.
Lachrimae, de eerste cd van het ensemble met muziek van John Dowland, verscheen in 2014 bij het Belgische label Fuga Libera en werd door de pers lovend ontvangen. De gelijknamige voorstelling verbindt de muziek van Dowland met zes interludes van de Belgische componiste Annelies van Parys en een choreografie van de Belgische danseres Femke Gyselinck. In "Dhrupad Fantasia", het nieuwste project van het Hathor Consort, versmelt dhrupad, de oudste vorm van Noord-Indiase klassieke muziek, ontstaan aan het hof van grootmogol Akbar de Grote, met de Engelse hofmuziek van Elisabeth I tot een nieuwe muzikale taal, waarin compositorische elementen en gezamenlijke improvisaties uit beide stijlen worden gecombineerd.
Omdat vocaal begrip onmisbaar is voor de instrumentale polyfonie van het gambaconsort, werkt het Hathor Consort regelmatig samen met zangsolisten of vocale ensembles, zoals het Pluto-ensemble van Marnix De Cat en Collegium Vocale Gent o.l.v. Philippe Herreweghe.
Het Hathor Consort is met zijn veelzijdige programma's te gast op gerenommeerde festivals en in concertzalen in heel Europa, zoals het Wiener Konzerthaus, Filharmonie Warschau, Bozar Brussel, Wigmore Hall London, Philharmonie Köln, Philharmonie Essen, Festival Oude Muziek Utrecht, MA Festival Brugge, Musikfestspiele Potsdam, Opéra de Rouen, Muziekcentrum De Bijloke Gent, York Early Music Festival en nog veel meer.

12:15
the summer
music festival

OPUS 3

Présidente/ Voorzitster
Patricia Bogerd

Administrateurs/Beheerders
Martine D. Mergeay
Valérie Cardon
Claude Jottrand
Geert Robberechts
Quentin Bogaerts

Direction artistique /
Artistiek directeur
Arts/Scène Production
Bernard Mouton

Presse & communication/
Pers & communicatie
Be Culture
info@beculture.be

Design
Aline Baudet
alinebaudet@gmail.com

REMERCIEMENTS / DANKWOORD

Opus 3 remercie tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de cette 36e édition du Festival Midis-Minimes /
Opus 3 dankt van harte allen die hebben bijgedragen tot de realisatie van het 36ste 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 Ville de Bruxelles / de Stad Brussel

Le/het Koninklijk Conservatorium Brussel

La Boîte à Musique

RTBF-Musiq3 - RTBF-La1ère - BRUZZ

Le Pain Quotidien - Le Café des Minimes - Les Petits Oignons

Origin Architecture & Engineering