

FESTIVAL

midis

MINIMES

ÉTÉ/ZOMER 2024

11.07

PROGRAMME DU JOUR
PROGRAMMA VAN DE DAG

Lili Boulanger

(1893-1918)

D'un soir triste

D'un matin de printemps

—
Gabriel Fauré

(1845-1924)

Trio pour piano, violon et violoncelle en ré mineur, op. 120 /

Trio voor piano, viool en cello in d-klein, op. 120

Allegro m non troppo

Andantino

Finale: Allegro vivo

TRIO HÉLIOS

—
Alexis Gournel

piano

Eva Zavaró

violon | viool

Raphaël Jouan

violoncelle | cello

.....

**PROCHAIN CONCERT
VOLGEND CONCERT**

12.07

Vittorio Forte

piano

—
Nicolaï Medtner

(1880-1951)

Sonata reminiscenza op. 38.1

Skazki, op. 51 (extraits / fragmenten)

Sergey Rachmaninov

(1873-1943)

Kak mnié bolno, op. 21.12

Mouza, op. 34.1

Vocalise, op. 34.14

Vesennié vody, op. 14.11

COMMENTAIRE

Le trio avec piano est une formation très fréquente dans la littérature musicale, presque autant que le quatuor à cordes. Il s'agit d'un ensemble qui explore l'écriture à quatre voix ; en effet, on compte deux voix (au moins) pour la partie de piano – schématiquement la main gauche et la main droite – et une voix pour chacun des instruments à cordes, le violon et le violoncelle, et on sait que cet équilibre magique de quatre voix, qu'on retrouve également dans l'écriture pour chœur, offre des possibilités harmoniques à la fois très souples et très complètes, de nature à satisfaire les compositeurs les plus exigeants.

Jeune femme éminemment douée, au destin tragique, Lili Boulanger fut la première femme à obtenir le fameux Prix de Rome de composition en 1913. Née à Paris dans un milieu musicien et privilégié, elle reçoit très tôt des leçons de Gabriel Fauré, un ami de la famille, et étudie le piano, le violon, le violoncelle et le harpe. Sa sœur ainée Nadia fit quant à elle une longue carrière de pédagogue. Atteinte dès l'enfance de tuberculose intestinale, Lili meurt en mars 1918 à l'âge de 26 ans, laissant un catalogue très abondant pour son âge, dont un opéra sur un livret de Maeterlinck, de nombreuses pièces vocales, des pages pour piano et musique de chambre. Les deux pièces qui nous sont proposées ici datent de la dernière année de la vie de la compositrice ; elles étaient prévues pour un trio mais les parties de piano firent aussi l'objet d'une orchestration, la première à laquelle elle s'essaya.

Fauré a composé quasiment jusqu'à la fin de sa longue vie, sa veine créatrice intacte lui permettant même de produire alors des chefs-d'œuvre de sérénité, de transparence et de concision. La composition du trio pour piano, violon et violoncelle fut suggérée par l'éditeur Jacques Durand en 1922, un peu pour redonner courage au compositeur fort affecté par une surdité naissante et un affaiblissement général de sa santé. Durand savait, pour avoir publié presque toute la musique de chambre de Fauré, à quel point elle constitue une partie essentielle de son œuvre, avoisinant par la qualité de sa réalisation et le raffinement de son expression, sa musique pour piano et ses mélodies.

Au soir de sa vie, Fauré n'a plus rien à prouver, ni aux autres ni à lui-même, et a entamé une période créatrice nouvelle, dominée par la recherche d'une ambiance plus intimiste, qu'on retrouve dans le *deuxième quintette*, la *treizième barcarolle* ou le cycle de *L'Horizon chimérique*, en opposition avec la sensualité débordante ou le romantisme tardif de ses compositions antérieures. Assez curieusement, ce vieux monsieur de septante-sept ans montre dans cette période de sa vie une étonnante jeunesse d'esprit, et compose son trio sur un mode résolument optimiste. Entamée pendant l'été 1922 et terminée au printemps 1923, l'œuvre en trois mouvements est d'une rare qualité, soutient la comparaison avec le trio de Ravel, que Fauré admirait tant, et figure avec lui aux tout premiers rangs de la musique de chambre française.

Claude Jottrand

BIOGRAPHIE

Trio Hélios

Issu d'une passion commune de trois amis pour l'univers varié du répertoire pour trio à clavier, le Trio Hélios voit le jour en 2014. Formé par Eva Zavaro (violon), Raphaël Jouan (violoncelle) et Alexis Gournel (piano), il s'est imposé au cours des années sur les scènes françaises et internationales.

Basé à Paris, le trio se produit dans des salles prestigieuses telles que le Wigmore Hall, la Philharmonie de Paris, la salle Cortot, le Phoenix Hall d'Osaka et est régulièrement invité dans des festivals tels que le Festival d'Auvers-sur-Oise, les Rencontres Musicales d'Evian, le Festival International de Violoncelle de Beauvais, le Festival des Arcs, le Festival Pablo Casals de Prades, les Pianissimes, le Festival de la Roche d'Anthéron ou encore la Folle Journée de Nantes, Varsovie, et Tokyo. Il a l'occasion d'interpréter le *Triple Concerto* de Beethoven à plusieurs reprises à Paris, Rennes, Lyon et Metz.

Le Trio Hélios s'est illustré dans de nombreux concours internationaux : il a notamment remporté le deuxième prix du Concours International de Musique de Chambre de Trondheim (2019), le deuxième prix du Concours International de Musique de Chambre de Lyon (2018), le Kammermusikpreis du Festival ISA à Reichenau en Autriche (2019), ainsi que le Prix spécial Franz Liszt au Concours Joseph Joachim de Weimar (2019).

Salué par la critique, leur premier album intitulé *D'un matin de printemps* et regroupant des œuvres de Saint-Saëns, Ravel et Lili Boulanger, est paru en avril 2021 sous le label Mirare. Leur deuxième album, *Bohemia*, est sorti en avril 2023.

Diplômé du CNSMD de Paris dans les classes de Claire Désert, Itamar Golan et François Salque, le Trio Hélios a bénéficié régulièrement de conseils de personnalités telles que le Trio Wanderer, les quatuors Ebène, Talich et Modigliani, Emmanuel Strosser ou encore Gary Hoffmann. Depuis 2018, il est également Ensemble ECMA – European Chamber Music Academy –, ce qui lui permet de se perfectionner auprès de professeurs tels que Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Patrick Jüdt ou Avedis Kouyoumdjian.

Le Trio Hélios est en résidence à la Fondation Singer-Polignac. Raphaël joue un violoncelle de Frank Ravatin de 2020 et Eva un violon italien dit « Le bel Inconnu » réunissant un travail de Nicolo Amati avec celui d'Antonio Stradivari, qui lui est aimablement prêté.

COMMENTAAR

Het pianotrio is een formatie die zeer vaak voorkomt in de muziekkunst, bijna net zo vaak als het strijkkwartet. Het gaat hier om een ensemble dat het componeren voor vier stemmen verkent: er zijn immers (minstens) twee stemmen voor de pianopartij – grofweg de linkerhand en de rechterhand – en één stem voor elk van de strijkinstrumenten, de viool en de cello. Het is algemeen bekend dat dit magische evenwicht tussen vier stemmen, dat we ook aantreffen in koormuziek, harmonische mogelijkheden biedt die zowel zeer flexibel als zeer compleet zijn en die zelfs de meest veeleisende componisten tevreden kunnen stellen.

Lili Boulanger, een bijzonder begaafde jonge vrouw met een tragische levensloop, won als eerste vrouw de beroemde Prix de Rome voor compositie, in 1913. Ze werd geboren in Parijs in een bevoorrechte muzikale familie, kreeg al heel jong les van Gabriel Fauré, een vriend van de familie, en studeerde piano, viool, cello en harp. Haar oudere zus Nadia had een lange carrière als docente. Lili echter werd als kind getroffen door intestinale tuberculose en stierf in maart 1918 op 26-jarige leeftijd. Ze liet een voor haar leeftijd zeer omvangrijk oeuvre na, waaronder een opera op een libretto van Maeterlinck, talloze vocale composities, werken voor piano en kamermuziek. De twee stukken die hier worden gepresenteerd, dateren uit haar laatste levensjaar; ze waren initieel bedoeld voor een trio, maar de pianopartijen werden ook georchestreerd, de eerste orkestratie waaraan ze zich waagde.

Fauré componeerde haast tot helemaal op het einde van zijn lange leven: zijn creatieve inspiratie bleef ongeremd stromen, waardoor hij zelfs op hoge leeftijd nog meesterwerken wist te componeren die blijk geven van grote sereniteit, transparantie en bondigheid. De compositie van dit trio voor piano, viool en cello werd hem in 1922 gesuggereerd door de uitgever Jacques Durand, deels om de componist moed in te spreken, want die had erg te lijden onder zijn beginnende doofheid en verzwakking van zijn algemene gezondheidstoestand. Aangezien hij bijna alle kamermuziek van Fauré had uitgegeven, wist Durand hoezeer die een cruciaal onderdeel van diens oeuvre vormt: haar uitstekende uitwerking en verfijnde expressie kan wedijveren met die van zijn pianomuziek en liederen.

In zijn levensavond hoefde Fauré niets meer te bewijzen, noch aan anderen, noch aan zichzelf. Hij vatte een nieuwe creatieve periode aan, die werd overheerst door zijn zoektocht naar een intiemere sfeer, die we ook terugvinden in zijn tweede kwintet of dertiende barcarolle, en in de cyclus *L'Horizon chimérique*, en die een contrast vormt met de overdreven sensuele of laatromantische karakter van zijn vroegere composities. Opvallend genoeg getuigde de 77-jarige grijsaard in deze fase van zijn leven van een verbazingwekkende jeugdigheid van geest en componeerde hij dit trio in een resoluut optimistische toonaard. Het driedelige werk, begonnen in de zomer van 1922 en voltooid in de lente van 1923, is van een zeldzame kwaliteit. Het kan de vergelijking doorstaan met het trio van Ravel, dat Fauré erg bewonderde, en behoort samen met dat werk tot de absolute hoogtepunten van de Franse kamermuziek.

Claude Jottrand
Vertaling: Koen Van Caekenbergh

BIOGRAFIE

Trio Hélios

Het Trio Hélios werd opgericht in 2014 vanuit de passie die drie vrienden gemeen hadden voor het gevarieerde pianotriorepertoire. Het ensemble bestaat uit Eva Zavaró (viool), Raphaël Jouan (cello) en Alexis Gournel (piano), en het heeft in de loop der jaren naam gemaakt op zowel Franse als internationale podia.

Het trio heeft zijn thuisbasis in Parijs en trad reeds op in prestigieuze zalen zoals Wigmore Hall, Philharmonie de Paris, Salle Cortot (Parijs) en Phoenix Hall (Osaka). Het wordt regelmatig uitgenodigd op festivals zoals het Festival d'Auvers-sur-Oise, Rencontres Musicales d'Evian, Festival International de Violoncelle de Beauvais, Festival des Arcs, Festival Pau Casals de Prades, Les Pianissimes, Festival de la Roque d'Anthéron en La Folle Journée de Nantes, alsook in Warschau en in Tokio. Het heeft al verschillende malen het *Tripleconcerto* van Beethoven uitgevoerd: in Parijs, Rennes, Lyon en Metz.

Het Trio Hélios nam reeds deel aan tal van internationale wedstrijden: ze wonnen onder meer de tweede prijs in de Trondheim International Chamber Music Competition (2019), de tweede prijs op het Concours International de Musique de Chambre de Lyon (2018), de Kammermusikpreis op het isaFestival in het Oostenrijkse Reichenau (2019), evenals de Speciale Prijs Franz Liszt op de International Joseph Joachim Competition in Weimar (2019).

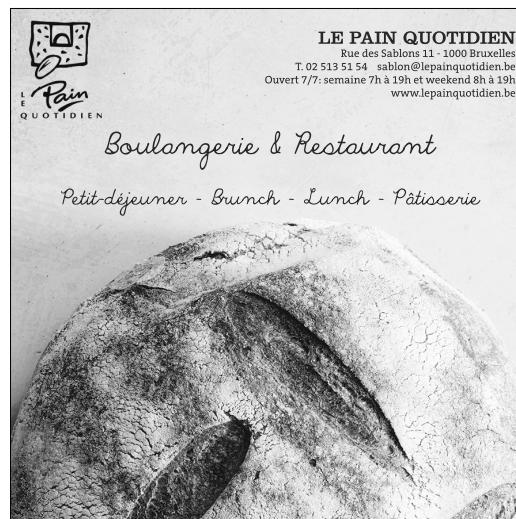
Hun eerste album, *D'un matin de printemps*, met werken van Saint-Saëns, Ravel en Lili Boulanger, werd in april 2021 uitgebracht op het Mirare-label en kreeg lovende kritieken.

Hun tweede album, *Bohemia*, verscheen in april 2023.

Het Trio Hélios studeerde aan het CNSMD in Parijs, bij Claire Désert, Itamar Golan en François Salque. Het kreeg ook regelmatig advies van prominente musici zoals het Trio Wanderer, de kwartetten Ebène, Talich en Modigliani, Emmanuel Strosser en Gary Hoffmann. Sinds 2018 is het trio ook lid van de ECMA (European Chamber Music Academy), wat hen de mogelijkheid biedt om zich verder te vervolmaken onder leiding van docenten zoals Hatto Beyerle, Johannes Meissl, Patrick Jüdt en Avedis Kouyoumdjian.

Het Trio Hélios is artist-in-residence bij de Fondation Singer-Polignac. Raphaël bespeelt een cello van Frank Ravatin uit 2020 en Eva heeft een Italiaanse viool in bruikleen, "Le bel Inconnu", een instrument waaraan zowel Nicolò Amati als Antonio Stradivari een bijdrage heeft geleverd.

12:15
the summer
music festival

CAFÉ DES
MINIMES

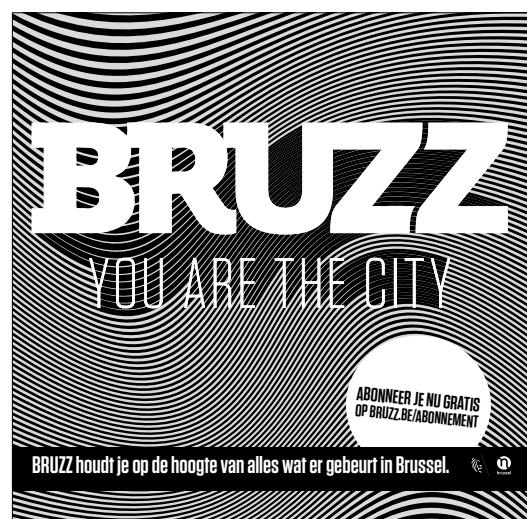
60 Rue des Minimes -02 789 83 92 - www.cafedesminimes.com

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.

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 38e édition du Festival Midis-Minimes /

Opus 3 dankt van harte allen die hebben bijgedragen tot de realisatie van het 38ste Festival Midis-Minimes

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

La Ville de Bruxelles / de Stad Brussel

Le/het Koninklijk Conservatorium Brussel

La Boîte à Musique

RTBF-Musiq3 - RTBF-La 1ère - BRUZZ

Le Pain Quotidien

Le Café des Minimes

