

EL GRAN TEATRO
DEL MUNDO

31 MAR. '19

BOZAR NEXT GENERATION

ROTONDE BERTOUILLE

EL GRAN TEATRO DEL MUNDO

COLINE ORMOND, violon · viol
 MIRIAM JORDE HOMPANERA, hautbois · hobo
 JOHANNA BARTZ, traverso
 BRUNO HURTADO GOSALVEZ, basse de violon · basviool
 JULIO CABALLERO PÉREZ, clavecin · klavecimbel
 JADRAN DUNCUMB, théorbe · teorbe

L'OPÉRA AU SALON · OPERA IN HET SALON

Œuvres de · Werken van
 JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687), MARIN MARAIS (1656-1727)
 MARC-ANTOINE CHARPENTIER (1643-1704), ANDRÉ CAMPRA (1660-1744)

Acte I · Bedrijf I

Ouverture (*Roland*, J.-B. Lully)
 Air I et II pour les Français
 (*L'Europe Galante*, A. Campra)
 Ritournelle des Fées - Lentement
 (*Roland*, J.-B. Lully, transcr. H. d'Anglebert)
 Air pour les démons et les monstres - Très vite
 (*Amadis*, J.-B. Lully)

Acte II · Bedrijf II

Ritournelle
 (*Alcyone*, M. Marais)
 Prélude pour le premier cavalier espagnol
 (*L'Europe Galante*, A. Campra)
 Scène du second cavalier espagnol
 (*L'Europe Galante*, A. Campra)
 Chaconne
 (*Alcyone*, M. Marais)

Acte III · Bedrijf III

Prélude pour la nuit
 (*Le Triomphe de l'Amour*, J.-B. Lully)
 Prélude (*Phaëton*, J.-B. Lully)
 Scène du Sommeil (*Atys*, J.-B. Lully)
 Entrée des songes funestes I et II
 (*Atys*, J.-B. Lully)

Acte IV · Bedrijf IV

Prélude final (*Armide*, J.-B. Lully)
 Prélude (*Alcyone*, M. Marais)
 Tremblement de terre (*Sémélé*, M. Marais)
 Tempête (*Alcyone*, M. Marais)
 J'avais cru (*Brunettes ou petits airs tendres*,
 Anonymous-Ballard)

Épilogue · Epiloog

Symphonie et récit pour le violon
 d'Orphée (*Orphée descendant aux Enfers*,
 M.-A. Charpentier)

12:00

fin du concert · einde van het concert

soutien · steun

brussel

Francophonies
 Bruxelles

Pour les artistes et la musique, merci de respecter le silence. Veuillez à éteindre téléphones portables, montres électroniques et à réprimer les toux. Il est interdit de photographier, filmer et enregistrer. Gelieve uit respect voor de artiesten en de muziek de stilte te bewaren. Schakel je gsm of elektronisch uurwerk uit en hoest niet onnodig. Het is verboden te fotograferen, te filmen en opnames te maken.

L'OPÉRA AU SALON

El Gran Teatro del Mundo (Le Grand Théâtre du Monde, 1655) est l'une des nombreuses pièces d'inspiration religieuse de l'écrivain espagnol Pedro Calderón de la Barca. Dans son œuvre, celui-ci considère l'existence humaine comme une pièce de théâtre ; les protagonistes y sont les représentants des différents aspects de la condition humaine. Cette diversité est l'une des caractéristiques du jeune ensemble de musique ancienne El Gran Teatro del Mundo. Bien qu'ils aient un objectif artistique commun, les six musiciens enrichissent les affects de la musique de leur propre tempérament ; leurs prestations vivantes et presque théâtrales sont d'ailleurs régulièrement saluées par la presse. Les musiciens, originaires d'Espagne, de Croatie, d'Allemagne et de France, se sont rencontrés durant leurs études à Berne ou à Bâle ou dans le cadre de projets avec l'Orchestre baroque de l'Union européenne. En 2017, l'ensemble a été sélectionné parmi les *Promising Young Ensembles* dans le cadre de l'*International Young Artist's Presentation* de Laus Polyphoniae à Anvers.

Pour ce concert, El Gran Teatro del Mundo a reconstitué un opéra sans paroles. Les six instrumentistes ont rassemblé des fragments des plus beaux opéras du siècle d'or français. Depuis plusieurs années, l'ensemble s'intéresse à une pratique d'exécution très populaire dans les salons français de l'époque : pour diverses raisons pratiques et financières, les opéras étaient souvent joués dans un cercle intime avec un effectif réduit. El Gran Teatro del Mundo a sorti de l'oubli ces

arrangements (où les rôles vocaux sont souvent interprétés sur instruments).

Si l'opéra français est apparu aussi tardivement, c'est en grande partie parce que les Français détestaient l'opéra italien, qui était à leurs yeux non seulement trop complexe du point de vue de l'histoire, mais dont les récitatifs étaient aussi trop longs, les textes incompréhensibles et les paysages émotionnels trop exubérants. C'est Jean-Baptiste Lully (un Italien) qui amena l'opéra à la cour de Louis XIV. Ses opéras possèdent une structure claire et rayonnent avec une maîtrise des émotions beaucoup plus puissante que dans les opéras italiens de l'époque. Le mot est central et les impressionnantes arias *bel canto* ont cédé la place à de courts airs.

La part importante des interventions instrumentales dans l'opéra français s'explique par l'amour que Louis XIV portait au ballet : le ballet de cour était extrêmement populaire depuis la fin du XVIe siècle. Il y avait évidemment aussi un excellent orchestre à la cour. Lully lui-même avait acquis de l'expérience comme joueur d'instruments à cordes dans Les 24 violons du roi, un orchestre à cordes fondé en 1626 par Louis XIII, dont il reprendra plus tard la direction. Les pièces instrumentales d'un opéra pouvaient être de différents types. Il y avait des préludes et des ritournelles (en introduction à un acte ou à un air), parfois des danses ou des pièces devant illustrer une situation (comme une tempête ou un tremblement de terre).

OPERA IN HET SALON

El Gran Teatro del Mundo (1655) is een van de talrijke religieus geïnspireerde toneelstukken van de Spaanse schrijver Pedro Calderón de la Barca. In zijn oeuvre beschouwde Caldéron het menselijke bestaan graag als een theaterstuk. De protagonisten zijn er vertegenwoordigers van specifieke aspecten van de condition humaine. Die verscheidenheid is ook kenmerkend voor het jonge oude muziek ensemble *El Gran Teatro del Mundo*. Hoewel ze een gemeenschappelijk artistiek streefdoel hebben, krijgen de zes muzikanten de ruimte om de affecten van muziek te verrijken vanuit hun eigen temperament. Geen toeval dus dat dit ensemble in de pers bejubeld wordt om zijn levendige en retorisch haast theatrale uitvoeringen. De musici, die afkomstig zijn uit Spanje, Kroatië, Duitsland en Frankrijk, ontmoetten elkaar tijdens hun studies in Bern of Basel of in projecten met het European Union Baroque Orchestra. In 2017 werd het ensemble geselecteerd als één van de *Promising Young Ensembles* tijdens de *International Young Artist's Presentation* op Laus Polyphoniae in Antwerpen.

El Gran Teatro del Mundo stelde voor dit concert een opera zonder woorden samen. De zes instrumentalisten brengen fragmenten uit de mooiste opera's die de Franse gouden eeuw heeft voortgebracht. Sinds enkele jaren verdiept het ensemble zich in een uitvoeringspraktijk die erg populair was in de toenmalige Franse salons. Om allerlei praktische en financiële redenen werden opera's vaak in intieme kring uitgevoerd met gereduceerde bezettingen. *El Gran Teatro del Mundo*

diepte dergelijke arrangementen (waarin vocale rollen vaak uitgevoerd worden op instrumenten) op uit de vergetelheid.

Dat de Franse opera pas laat tot stand kwam, heeft veel te maken met de hekel die de Fransen hadden aan de Italiaanse opera. Die was in hun ogen niet alleen te complex qua verhaal, de recitatieven waren ook te langdradig, de teksten waren onverstaanbaar en de gevoelswereld te exuberant. Het was Jean-Baptiste Lully (verrassend genoeg een Italiaan!) die de Franse opera aan het hof van Lodewijk XIV op de kaart zou zetten. Zijn opera's hebben een helderde structuur en stralen een veel grotere emotionele beheersing uit dan de Italiaanse opera's van die tijd. Het woord staat er centraal en de indrukwekkende Italiaanse belcanto-aria's ruimen er plaats voor korte 'airs'.

Het grote aandeel van instrumentale interventies in de Franse opera, valt te verklaren door de liefde van Lodewijk XIV voor ballet. Het *ballet de cour* was al uiterst populair vanaf het einde van de zestiende eeuw. Daarnaast was er aan het hof natuurlijk ook een uitstekend orkest. Lully zelf had als strijker ervaring opgedaan in *Les 24 violons du roi*, een strijkorkest dat in 1626 door Lodewijk XIII was opgericht. De veeleisende Lully zou later zelf de leiding over het hoforkest in handen nemen. De instrumentale stukken in een opera waren van diverse aard. Nu eens ging het om preludes en ritornelli (als inleiding tot een bedrijf of bij een air), dan weer waren het dansen of stukjes die een of andere toestand (zoals een storm of een aardbeving) moesten illustreren.