

BaCh Heritage Festival

URI CAINE, PIANO

07 FEB '19

GRANDE SALLE HENRY LE BŒUF ·
GROTE ZAAL HENRY LE BŒUF

URI CAINE, PIANO

WOLFGANG AMADEUS MOZART / URI CAINE

Allegro, extr. · uit *Sonate pour piano n° 16 en ut majeur · Sonate voor piano nr. 16 in C, KV 545*

JOHANN SEBASTIAN BACH / URI CAINE

Goldberg-Variationen, BWV 988

Aria

1. Variation 1
 2. The Hot 5 Variation
 3. The Rachmaninoff Variation
 4. The Stockhausen Variation
 5. Variation 4
 6. The Chorale Variation
 7. The James Brown Variation
 8. The Mozart Variation
 9. Variation 7
 10. The Verdi Variation
 11. The Gospel Variation
 12. The Free Jazz Variation
 13. Variation 13
 14. Luthers Nightmare Variation
 15. The Ragtime Variation
 16. The Contrapunto Variation
 17. Variation 18/19
 18. The Tango Variation
 19. The Jaybird Lounge Variation
 20. The Trump Variation
 21. Variation 22
 22. The Bossa Variation
 23. Variation on B-A-C-H
 24. Variation 25
 25. The Pointilistic Variation
 26. The Swing Variation
 27. The Cello Partita Variation
 28. The Chorale Prelude Variation
 29. Variation 30
 30. The Blessings Variation
- Aria

GUSTAV MAHLER / URI CAINE

Medley

- Langsam, schleppend - Immer sehr gemächlich, extr. · uit *Symphonie n° 1 en ré majeur · Symfonie nr. 1 in D, "Titan"*
- Adagietto: Sehr langsam, extr. · uit *Symphonie n° 5 en do dièse mineur · Symfonie nr. 5 in cis*
- Ging heut' Morgen übers Feld, extr. · uit *Lieder eines fahrenden Gesellen*
- Wenn mein Schatz Hochzeit macht extr. · uit *Lieder eines fahrenden Gesellen*

WOLFGANG AMADEUS MOZART / URI CAINE

Turkish Rondo

21:15

fin du concert · einde van het concert

concert sans pause · concert zonder pauze

partenaire principal · hoofdpartner

dans le cadre de · in het kader van

07 FEB '19 – 24 APR. '19
J.S. BACH GOLDBERG-VARIATIONEN

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. 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.

LES VARIATIONS GOLDBERG

PAR URI CAINE

« Les *Variations Goldberg* ont été composées par Johann Sebastian Bach (1685-1750) en 1741, à la demande de Johann Gottlieb Goldberg, un élève de Bach qui était particulièrement doué. Goldberg était chargé de divertir le comte Hermann von Keyserling, ambassadeur de Russie à la cour de l'Électeur de Saxe et insomniaque notoire qui désirait écouter de la musique la nuit.

Goldberg a présenté à Bach une aria de 32 mesures consistant en quatre phrases de huit mesures. À partir de ce thème simple, Bach a créé 30 variations, toutes basées sur la même structure harmonique. Certaines font référence aux différentes formes de danse de l'époque, dont une gigue et l'ouverture à la française formelle. Certaines sont extrêmement complexes sur le plan technique et rappellent l'écriture pour clavier de Scarlatti. Des variations de nature diatonique alternent avec des variations chromatiques. Toutes les troisièmes variations sont des canons, où les deux voix supérieures s'engagent dans une imitation stricte, les intervalles d'imitation montant successivement de l'unisson à la neuvième sur la ligne de basse. La variation finale combine deux chansons à boire qui auraient pu être chantées à la fin d'une fête et marquent la fin de l'œuvre, une touche comique qui a dû plaire aux auditeurs de l'époque.

Dans les *Variations Goldberg*, Bach illustre la liberté, en matière de composition, qu'offre la forme du thème et variations - c'est-à-dire la création de mouvements d'une extrême diversité à partir d'un motif unique. Il dresse un aperçu complet, encyclopédique, de son univers musical à travers une seule forme harmonique.

Ce soir, vous entendrez plusieurs des *Variations Goldberg* originales, réarrangées de différentes manières et avec souvent quelques improvisations. Mais vous en entendrez aussi de nouvelles, qui alterneront avec celles de Bach. Toutes ces variations suivent la forme harmonique de l'aria. Mais de la même façon que Bach a introduit des formes de danse dans ses variations, j'ai voulu en ajouter d'autres, comme le tango et le mambo. De la même façon qu'il a fait référence à différents compositeurs, de Vivaldi à Scarlatti, je fais référence à d'autres grands noms, de Monk à Rachmaninov. Des canons et autres dispositifs contrapuntiques sont inclus, dans différents styles. Comme l'exaltation religieuse est très importante dans toutes les œuvres de Bach, je souhaitais aussi ajouter du gospel. L'inclusion de tous ces genres de musique que j'adore illustre l'idée du thème et des variations - c'est-à-dire de produire une musique des plus variées à partir d'une seule suite d'accords. »

Uri Caine

UNE ŒUVRE SINGULIÈRE

Si les *Variations Goldberg* ont fait couler tant d'encre, ce n'est certes pas pour la plaisante anecdote qui l'accompagne (le remède aux insomnies du comte Hermann von Keyserling) mais bien en raison des qualités indéniables de la partition. Toute l'œuvre se base sur une aria écrite expressément pour les *Variations*. Ce chant noble et délicat, aux allures de sarabande, se caractérise par une basse constituée de huit notes longues - un modèle nommé la « gaillarde italienne » très en vogue du temps de Bach au point de survivre jusqu'à Beethoven - véritable pilier servant de fondement au cycle entier. Les 30 variations qui suivent font varier les expressions, traversant la gamme entière des émotions. Mais c'est également pour Bach l'occasion de dévoiler toute la fulgurance de son esprit musical et géométrique.

L'œuvre se distingue en effet par la diversité des genres musicaux abordés, dévoilant, au travers d'une écriture extrêmement subtile, le cortège entier des danses qui faisaient bouger l'Europe entière : gigue, courante, sicilienne, gavotte et autre sarabande. En outre, on retrouve une série de 10 canons - technique compositionnelle chère à Bach - repartis et ordonnés selon une rigueur toute mathématique. Les adeptes de numérologie pourront également s'émerveiller de la coïncidence du nombre 32, qui est à la fois la quantité de mesures composant l'aria d'ouverture mais également le nombre de sections que contient

l'œuvre entière. Enfin, les *Variations Goldberg* font la somme des difficultés propres au clavier, enchainant les arpèges, trilles, ornements foisonnants, croisements de mains et jeux rythmiques d'une grande sophistication.

Il y a chez le Bach des dernières années une approche à la fois profonde et ludique de la musique, une sagesse allègre qui se fait entendre dans chaque note des variations les plus célèbres de l'histoire.

À NE PAS MANQUER
DANS LA SÉRIE J.S. BACH
GOLDBERG-VARIATIONEN :

19.02.19 · 20:00 · HLB

**Frank Peter Zimmermann,
Antoine Tamestit, Christian
Poltéra**

24.04.19 · 20:00 · HLB

Pierre-Laurent Aimard

© DR · GR

URI CAINE, piano

FR Uri Caine naît en 1956 à Philadelphie. Il commence le piano à l'âge de sept ans et est pris sous l'aile du pianiste français Bernard Peiffer dès ses douze ans. Durant ses études à l'Université de Pennsylvanie, il bénéficie de l'enseignement de George Crumb, compositeur d'avant-garde. Artiste ouvert à la diversité des collaborations, Uri Caine côtoie des musiciens et artistes de renom tels que Freddie Hubbard, Gary Thomas, Lester Bowie, Max Roach, Don Byron, Arto Lindsay, John Zorn, le Concerto Köln ou Paolo Fresu. Il explore ainsi le jazz, la musique classique, la musique contemporaine, sans oublier le répertoire traditionnel juif qu'il aborde de manière expérimentale. En 2001, il a présenté un projet étonnant intitulé « Uri Caine Bedrock 3 », mêlant le jazz fusion à la jungle et la drum'n'bass, aux côtés de DJ Olive. Uri Caine adopte également une démarche innovante à l'égard du répertoire classique, n'hésitant pas à se réapproprier l'œuvre de Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Verdi, Wagner ou Mahler, et à y incorporer ses multiples influences musicales, comme en témoignent ses enregistrements pour le label Winter & Winter et son récital à BOZAR. En 2009, Uri Caine a d'ailleurs été nommé aux Grammy Awards dans la catégorie « Crossover Album » pour son disque *The Othello Syndrome* : une réinvention de l'opéra *Otello* de Verdi réalisée avec la collaboration du chanteur de soul Bunny Sigler.

NL Uri Caine werd in 1956 geboren in Philadelphia. Hij begon op 7-jarige leeftijd piano te spelen en toen hij twaalf was, nam de Franse pianist Bernard Peiffer hem onder zijn vleugels. Tijdens zijn studie aan de University of Pennsylvania kreeg hij les van avant-gardecomponist George Crumb. Uri Caine is een artiest die openstaat voor alle mogelijke samenwerkingen en heeft opgetreden met tal van beroemde muzikanten en artiesten, o.a. Freddie Hubbard, Gary Thomas, Lester Bowie, Max Roach, Don Byron, Arto Lindsay, John Zorn, het ensemble Concerto Köln en Paolo Fresu. Hij verdiept zich in jazz, klassieke muziek en hedendaagse muziek en hij experimenteert ook met het traditionele Joodse repertoire. In 2001 bracht hij 'Uri Caine Bedrock 3' uit, een wonderlijk album waarop hij, samen met DJ Olive, fusionjazz, jungle en drum-'n-bass combineerde. Uri Caine gaat ook op innovatieve manier aan de slag met het klassieke repertoire en is niet bang om zich werken van Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Verdi, Wagner en Mahler toe te eigenen en er zijn vele persoonlijke invloeden aan toe te voegen. Dat blijkt uit zijn opnames voor het label Winter & Winter en zijn recital in BOZAR. In 2009 haalde Uri Caine zelfs een nominatie voor de Grammy Awards binnen in de categorie 'Crossover Album', voor zijn plaat *The Othello Syndrome*, een unieke herwerking van Verdi's opera *Otello*, waaraan ook soulzanger Bunny Sigler meewerkte.

DE GOLDBERGVARIATIES

DOOR URI CAINE

“In 1741 componeerde Johann Sebastian Bach (1685-1750) de *Goldbergvariaties* op vraag van Johann Gottlieb Goldberg, een getalenteerde leerling van Bach. Goldberg werkte als klavecijnist voor graaf Keyserlink. De graaf, de Russische ambassadeur aan het Saksische hof, had enorm last van slapeloosheid en wilde dan 's nachts muziek horen.

Goldberg stapte naar Bach met een aria van 32 maten bestaande uit vier frasen van acht maten. Bach bewerkte dat eenvoudige thema en maakte er 30 variaties op die allemaal gebaseerd waren op dezelfde harmonische structuur. Sommige variaties verwijzen naar dansen uit die tijd, onder andere een gigue en de formele Franse ouverture. Andere variaties zijn technisch zo complex dat ze doen denken aan Scarlatti's klavierwerken. Extreem diatonische variaties staan zij aan zij met op-en-top chromatische. Elke derde variatie is een canon waarbij de twee bovenste stemmen elkaar in de baslijn voor elk interval nabootsen, van secunde tot none. De laatste variatie combineert twee drinkliederen die op het einde van een feestje gezongen werden en die zo het einde van het werk aangeven, een grappige vondst die de luisteraars in die tijd zeker wisten te waarderen.

In de *Goldbergvariaties* illustreert Bach de mate van vrijheid waarover een componist beschikt als hij de variatievorm gebruikt, wanneer hij erg gevarieerde stukken schrijft die allemaal

voortvloeien uit één centraal thema. Ze geven een uitgebreide, encyclopedische inkijk in zijn muzikale wereld, precies omdat hij hier heel strikt focust op één enkele harmonische vorm.

Vanavond krijg je heel wat originele *Goldbergvariaties* te horen die op allerlei manieren zijn herwerkt en waaraan meestal ook een stukje improvisatie is toegevoegd. Maar daarnaast zal je ook nieuwe variaties horen, waar vleugjes Bach doorheen zijn gegeven en die een echte juxtapositie aangaan. Alle variaties houden zich aan de harmonische vorm van de aria. Maar net zoals Bach dansen in zijn variaties verwerkte, wou ik andere dansen toevoegen, zoals de tango en de mambo. Bach verwijst naar verschillende componisten, van Vivaldi tot Scarlatti, en ik verwijs naar andere componisten, van Stockhausen over Monk tot Rachmaninov. Canons en andere contrapuntische elementen zijn op verschillende manieren geïntegreerd. Omdat in alle muziek van Bach religieuze verheffing zo belangrijk is, wou ik de religieuze extase van gospelmuziek toevoegen. De vervlechting van al die verschillende muziekstijlen waar ik zo van hou, is de best mogelijke illustratie van het concept van thema en variatie, namelijk dat je uit één akkoordenreeks zo'n waaier van muzikale verscheidenheid kunt maken.”

Uri Caine

EEN UNIEK WERK

Dat de *Goldbergvariaties* zo beroemd zijn geworden, heeft weinig te maken met de plezierige anekdote waarmee het werk gepaard gaat (de remedie voor de slapeloosheid van graaf Hermann von Keyserling), maar alles met de ontegensprekelijke kwaliteit van de partituur. De volledige compositie is gebaseerd op een aria die Bach speciaal voor de *Variaties* componeert. Dit nobele, delicate lied heeft iets van een sarabande. Het evolueert boven een bas van achte lange noten, een model dat ook wel 'Italiaanse gagliarda' genoemd wordt en dat erg in trek was ten tijde van Bach en nog tot in Beethovens tijd zou blijven bestaan. Die baslijn is het fundament van de volledige cyclus. De daaropvolgende 30 variaties tonen een staalkaart van de compositorische technieken uit die tijd en geven uiting aan een uitgebreide waaier van menselijke emoties. Bach grijpt de kans om de flitsende kracht van zijn muzikale en geometrische brein tentoon te spreiden.

In de compositie zitten de meest diverse muziekgenres verwerkt. Met een uiterst subtiele pen schildert Bach de hele stoet aan dansen die op dat moment in Europa in trek zijn: gigue, courante, sicilienne, gavotte en sarabande. Daarnaast bevatten de *Goldbergvariaties* 10 canons - een compositietechniek waar Bach erg van hield - die volgens een strenge, mathematische logica zijn gerangschikt en over het werk verdeeld. Wie van numerologie houdt, kan niet anders dan stilstaan bij het getal 32, dat

overeenstemt met het aantal maten van de openingsaria maar ook met het aantal delen van de volledige compositie. De *Goldbergvariaties* bundelen als het ware alle moeilijkheden waartegen een klavierspeler opgewassen hoort te zijn, in een aaneenschakeling van arpeggio's, trillers, versieringen, gekruiste handen en de meest ingewikkelde ritmische figuren.

De laatste jaren van zijn leven ontpopte Bach zich dan ook als een even ernstige als ludieke componist, een vrolijke wijze man van wie het vernuft voelbaar is in elke noot van de beroemdste variaties uit de muziekgeschiedenis.

NIET TE MISSEN IN DE REEKS

J.S. BACH

GOLDBERG-VARIATIONEN :

19.02.19 · 20:00 · HLB

Frank Peter Zimmermann,
Antoine Tamestit, Christian
Poltéra

24.04.19 · 20:00 · HLB

Pierre-Laurent Aimard

BO ZAR

2019

13.02.2019 Focus Antoine Pierre	30.04.2019 Sun Ra Arkestra
14.02.2019 Ictus Ensemble with Amir ElSaffar	01.05.2019 Dan Weiss Starebaby
23.02.2019 Toine Thys Trio feat. Sam Yahel & Herve Samb	
04.03.2019 Mélanie De Biasio	
05.03.2019 Focus Lander Gyselincx	NEW ARTIST ANNOUNCEMENT
23.03.2019 John Zorn - Hermetic Organ	22.09.2019 Brad Mehldau Trio

More info: www.bozar.be

JAZZ '18-'19

Voorjaar 2019

AMUZ

PIANOLA *in* PRIMETIME
OLGA PASHCHENKO & ALEXANDER MELNIKOV
VOCES INTIMAE & VLAAMS RADIO KOOR
SOCIÉTÉ LUNAIRE
HANA BLAŽÍKOVÁ & ANDREAS STAIER
ANIMA ETERNA BRUGGE
HENDRICKJE VAN KERCKHOVE & NICOLAS CALLOT

INFO & TICKETS:
+32 (0)3 292 36 80 | WWW.AMUZ.BE

AMUZ

BO ZAR

Bach Heritage Festival 06-10.02.2019

FILM, PERFORMANCE, HIP-HOP, JAZZ, MUSIC,...

06.02.19 · 20:00

"Lebenslicht", a Movie on Bach

Collegium Vocale Gent - Philippe
Herreweghe conductor
Clara Pons, film

07.02.19 · 20:00

Uri Caine, piano Solo

Jazzimprovisation on
Bach's *Goldberg Variations*

07 & 08.02.19 · 20:00

Bach ... Cantatatanz

Staged concert by Nico & the
Navigators with Terry Wey
countertenor

08.02.19 · 20:00

The Young J. S. Bach

Vox Luminis - Lionel Meunier conductor
- Reinoud Van Mechelen tenor

Bach Cantatas

09.02.19

Hip-Hop meets Bach

19:30 : Lecture Performance
21:00 Serge Schoonbroodt organ ,
artistic direction - Wilhelmina Debbie
Stark - Manu di Martino - Calli Obb
tbb - Nino Patuano dance

10.02.19 · 11:00

Bram De Looze plays Bach

10.02.19 · 19:00

Mendelssohn : Elias

Orchestre des Champs-Elysées
Collegium Vocale Gent - Philippe
Herreweghe conductor

BOZAR INFO & TICKETS

Rue Ravensteinstraat 23, 1000 Brussels

+ 32 (0)2 507 82 00 - www.bozar.be