

Bach Heritage Festival

Jean Rondeau

**12 Feb.'22
Henry Le Boeuf Hall, Bozar**

Jean Rondeau, klavecimbel · clavecin

Goldbergvariaties · Variations Goldberg, BWV 988 (1742)

- ✓ Aria in G · en sol majeur
- ✓ Var. 1
- ✓ Var. 2
- ✓ Var. 3 Canone all'Unisono
- ✓ Var. 4
- ✓ Var. 5
- ✓ Var. 6 Canone alla Seconda
- ✓ Var. 7 Al tempo di giga
- ✓ Var. 8
- ✓ Var. 9 Canone alla Terza
- ✓ Var. 10 Fughetta
- ✓ Var. 11
- ✓ Var. 12 Canone alla Quarta
- ✓ Var. 13
- ✓ Var. 14
- ✓ Var. 15 Canone alla Quinta*
- ✓ Var. 16 Ouverture
- ✓ Var. 17
- ✓ Var. 18 Canone alla Sesta
- ✓ Var. 19
- ✓ Var. 20
- ✓ Var. 21 Canone alla Settima*
- ✓ Var. 22 Alla breve
- ✓ Var. 23
- ✓ Var. 24 Canone all'Ottava
- ✓ Var. 25*
- ✓ Var. 26
- ✓ Var. 27 Canone alla Nona
- ✓ Var. 28
- ✓ Var. 29
- ✓ Var. 30 Quodlibet
- ✓ Aria da capo

*Alle variaties staan in G, met uitzondering van de variaties 15, 21 en 25, die in de toonaard g zijn geschreven.

L'ensemble des variations sont en sol majeur, à l'exception des variations n° 15, 21 et 25, écrites dans la tonalité de sol mineur.

Klavecimbel

Duits geïnspireerd model, ontworpen door Jonte Knif en gemaakt in samenwerking met Jukka Ollikka in 2018 in Praag. Twee klavieren, twee 8" registers, één 4" register.

Clavecin

Modèle d'inspiration allemande pensé par Jonte Knif et réalisé en collaboration par Jukka Ollikka en 2018 à Prague. Deux claviers, deux jeux de 8', un jeu de 4'.

duur · durée: ± 1:30

concert zonder pauze · concert sans pause

De Goldbergvariaties

“Ik ben van mening dat ze geschreven zijn voor de stilte, in de zin dat ze de stilte vervangen... Alles zit in de *Goldbergvariaties*... Alle muziek van Bach is erin aanwezig... En het is een werk dat ik, zonder twijfel, de rest van mijn leven zal blijven onderzoeken.” Met deze reflecties nam clavecinist Jean Rondeau zojuist voor Erato de *Goldbergvariaties* op. Hij baseerde zich voor zijn interpretatie op een editie uit de jaren 1740, die in 1974 werd herontdekt en bewaard in de Bibliothèque Nationale de France. “Mezelf onderdompelen in dit kostbare document hielp me om de keuzes te maken die ik het meest authentiek vond,” legt hij uit. Een terugblik op dit eeuwige werk.

Speculatieve muziek

In 1740 heeft Johann Sebastian Bach amper ervaring met het genre van het thema met variaties, ook al kent het bij zijn tijdgenoten een groeiend succes. Pas in de laatste tien jaar van zijn leven – een periode van durf en experiment – tillen zijn werken het genre naar een hoger niveau. Uit die jaren van muzikale speculatie resulteren meesterlijke composities die deze hoogst verfijnde muziekvorm naar een hoogtepunt voeren: de *Canonische variaties*, het *Musikalisches Opfer*, de *Kunst der Fuge* en de beroemde *Goldbergvariaties*.

In elk van die werken gaat Bach de uitdaging aan om de muzikale compositie vanuit structurele vereisten op te vatten, zonder toe te geven aan verstrooiing. Zijn systemische, unitaire aanpak leidt evenwel nooit tot een inperking van de expressiviteit. De *Goldbergvariaties* zijn de uitdrukking van een volmaakt verbond tussen ratio en schoonheid.

De klavecinist en de graaf

De compositiedatum van de *Goldbergvariaties* is niet precies vastgesteld en situeert zich ergens tussen 1740 en 1742. We weten overigens zeer weinig over de context waarin het werk tot stand kwam. Het originele manuscript werd nooit teruggevonden. Wat wel vaststaat, is dat de *Goldbergvariaties* het vierde en laatste nummer uitmaken van de Klavierübung, een bundel waarin Bach alle klaviertechnieken overloopt. Aan een werk als de *Goldbergvariaties* kleeft echter ook een zweem van legende. Bachs eerste biograaf, Johann Nikolaus Forkel, vertelt een vertederend verhaal. In 1740 zou de jonge Johann Gottlieb Goldberg, klavecinist en leerling van Bach, een werk besteld hebben dat een oplossing moest bieden voor de slaapproblemen van zijn werkgever, graaf Hermann von Keyserlingk. Volgens Forkel zou Bach op Goldbergs verzoek zijn ingegaan en een ‘wiegenlied’ hebben gecomponerd, een compositie die uiteindelijk naar de opdrachtgever vernoemd werd. Hoe bekoorlijk en verfijnd Forkels verhaal ook is, geloofwaardig is het allerminst. Ook al was de 14-jarige Goldberg een genie van het klavier, dan nog is het hoogst onwaarschijnlijk dat Bach voor zulk een jonge musicus een werk van een dergelijke technische veeleisendheid zou

hebben geschreven. De idee van een wiegenlied is trouwens evenmin plausibel. Een uitermate complex werk kan onmogelijk bedoeld zijn als remedie tegen slapeloze nachten... Bovendien heeft men nooit de hand kunnen leggen op de beruchte gouden beker met honderd louis d'or, die de graaf aan Bach zou hebben geschenken als uiting van zijn dankbaarheid. Alles wijst erop dat de vertelling van Forkel, die door geen enkele andere bron wordt gestaafd, niet meer is dan een bekoorlijke fabel.

Ludus Musicae

Dat de *Goldbergvariaties* zo beroemd zijn geworden, heeft weinig te maken met de plezierige anekdote waarmee het werk gepaard gaat, maar alles met de ont gegensprekijke 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 acht 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 dertig variaties tonen een staalkaart van de compositiorische 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 subtile 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* tien 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. In de laatste canon – het Quodlibet – die de dertig variaties afsluit en aan de aangrijpende herneming van de Aria voorafgaat, is duidelijk hoorbaar hoe een schalkse Bach frivole liedjes citeert: ‘*Ich bin so lange nicht bei dir gewest, rück her, rück her*’ ('Het is zo lang geleden dat ik bij je was, kom nader, kom nader') of ‘*Kraut und Rüben haben mich vertrieben / Hätt' mein' Mutter Fleisch gekocht, so wär' ich länger blieben*’ ('Kool en rapen hebben me doen vluchten / Als mijn moeder vlees had bereid, was ik langer gebleven'). 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.

Les Variations Goldberg

« Je considère qu’elles furent écrites pour le silence, en ce sens qu’elles se substituent au silence... Bach tient tout entier dans les *Variations Goldberg*... Toute sa musique y est présente... Et c’est une œuvre que je vais, sans nul doute, explorer jusqu’à la fin de mes jours. » Ces idées à l’esprit, le claveciniste Jean Rondeau vient d’enregistrer pour Erato une interprétation des *Variations Goldberg* basée sur ses recherches menées sur une édition des années 1740, redécouverte en 1974 et conservée à la Bibliothèque Nationale de France. « Me plonger dans ce document précieux m’a aidé à faire les choix que j’ai ressentis comme les plus authentiques », explique-t-il. Retour sur cette œuvre éternelle.

De la musique spéculative

En 1740, Johann Sebastian Bach s’est encore peu essayé à la variation, un genre qui pourtant connaît déjà un grand succès auprès de ses contemporains. Il faut attendre la dernière décennie de la vie du compositeur – une période marquée du sceau de l’expérimentation – pour que Bach donne ses lettres de noblesse à la variation. De ces années de spéculation musicale émergeront les œuvres majeures qui vont porter au pinacle une pensée exprimant l’un des plus hauts degrés

de savoir musical. Parmi celles-ci, on compte les *Variations canoniques*, l'*Offrande musicale*, l'*Art de la fugue* et les très célèbres *Variations Goldberg*. Chacune d'elle exprime cette nouvelle nécessité pour Bach d'aborder la composition selon de nouveaux principes, délaissant le goût de la variété au profit d'une unité structurelle, sans toutefois transiger sur l'expressivité. Les *Variations Goldberg* expriment en plein cette alliance de la raison et du beau.

Le claveciniste et le comte

La date de composition des *Variations* n'est pas certaine, oscillant entre 1740 et 1742. On sait du reste fort peu de chose sur le contexte de création, tandis que le manuscrit original ne fut jamais retrouvé. Il est cependant établi que les *Variations Goldberg* constituent le quatrième et dernier numéro des *Klavierübung*, une série d'œuvres qui permettent à Bach de couvrir l'ensemble des techniques propres au clavier. Mais une telle œuvre ne va pas sans s'accompagner d'un brin de légende. Le premier biographe de Bach, Johann Nikolaus Forkel, relate ainsi une bien belle histoire. En l'année 1740, le jeune Johann Gottlieb Goldberg, claveciniste et élève de Bach, aurait commandé à ce dernier une œuvre destinée à vaincre les effroyables insomnies dont souffrait son employeur, le comte Hermann von Keyserlingk. Toujours selon Forkel, Bach aurait accédé à la requête de Goldberg et composa pour lui cette « berceuse » qui n'était autre que les variations portant désormais son nom. Mais l'histoire relatée par Forkel, pour être séduisante et délicate, n'est pas vraiment crédible. En admettant même que le jeune Goldberg de 14 ans, à qui aurait été confiée

l'exécution des *Variations*, fut un petit génie du clavier, il semble fort peu probable que Bach ait composé pour un si jeune garçon une œuvre d'une difficulté aussi redoutable – du moins pour l'époque. En outre, peut-on croire à cette idée de berceuse ? On aurait bien du mal à accepter qu'une œuvre d'une telle complexité pût avoir jamais été destinée à vaincre l'insomnie. Enfin, jamais ne fut retrouvée la fameuse coupe d'or contenant cent louis que le comte aurait offerte à Bach en témoignage de sa gratitude. À la vérité, il est presque certain que le récit de Forkel – que ne recoupe autre source de l'époque – ne soit qu'une fable agréable.

Ludus Musicae

Si les *Variations Goldberg* ont fait couler tant d'encre, ce n'est certes pas pour la plaisante anecdote qui l'accompagne 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 trente 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 dix canons – technique compositionnelle chère à Bach – répartis et ordonnés selon une rigueur toute mathématique. Les adeptes de numérologie pourront également s'émerveiller de la coïncidence du nombre trente-deux, 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, enchaînant les arpèges, trilles, ornementsations foisonnantes, croisements de mains et jeux rythmiques d'une grande sophistication. Si l'on considère enfin l'ultime canon – le « Quodlibet » – clôturant les trente variations et précédant le retour poignant de l'aria, on peut entendre de quelle façon Bach introduit avec espièglerie la citation de chansons frivoles : « *Ich bin so lange nicht bei dir gewest, rück her, rück her* » [Il y a si longtemps que je ne suis plus auprès de toi, rapproche-toi, rapproche-toi] ; et « *Kraut und Rüben haben mich vertrieben / Hätt' mein' Mutter Fleisch gekocht, so wär' ich länger blieben* » [Choux et raves m'ont fait fuir, Si ma mère avait fait cuire de la viande, je serais resté plus longtemps]. Car il y a chez ce 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.

Jean Rondeau, klavecimbel · clavecin

© Shura Rusanova

NL Door de Washington Post omschreven als “een van de meest natuurlijke vertolkers die je op een klassiek muziekpodium zult horen”, is Jean Rondeau een vooraanstaand ambassadeur voor het klavecimbel. Opgeleid in Parijs (CNSMD) en Londen (Guildhall School of Music and Drama), werd hij in 2012, op 21-jarige leeftijd, de jongste winnaar van de MAfestival wedstrijd in Brugge. Sindsdien heeft hij over de hele wereld opgetreden als solist, recitalist, kamermusicus en dirigent. Dit seizoen treedt hij op in grote Europese en Scandinavische festivals. Hij soleert in de *Goldbergvariaties*, gaat op tournee met het Freiburger Barockorchester en het Kammerorchester Basel (klavecimbel en directie). Verder is hij in residentie bij het Orchestre de Chambre de Genève.

FR Décrit par le *Washington Post* comme « un des interprètes les plus naturels que l'on puisse entendre sur une scène de musique classique », Jean Rondeau est un ambassadeur de premier plan du clavecin. Formé à Paris (CNSMD) et Londres (Guildhall School of Music and Drama), il est devenu le plus jeune vainqueur du concours MAfestival à Bruges en 2012, à l'âge de 21 ans. Depuis, il se produit à travers le monde en tant que soliste, récitaliste, chambрист et chef d'orchestre. Cette saison, on le retrouve entre autres dans les grands festivals européens et scandinaves, en tournée solo avec les *Variations Goldberg*, en tournée avec le Freiburger Barockorchester et avec le Kammerorchester Basel (au clavecin et à la direction) et en résidence avec l'Orchestre de Chambre de Genève.

© Master1305

**Vary your listening,
invent your world**

Bach Heritage Festival

10 → 13 Feb.'22 at Bozar

- 10 Feb. Anthony Romaniuk & Benjamin Glorieux**
- 11 Feb. Geert Callaert – Wit in Wit:
Goldberg Variations Revisited**
- 12 Feb. Jean Rondeau**
- 13 Feb. Bozar Next Generation:
Mathias Ferré & Mathieu Valfré
Bach Kliniek – Sounding Bodies
The Goldberg Variations – Michiel
Vandevelde, Platform-K, Philippe Thuriot**

Discover the Music Season
'21 ➔ '22 at Bozar

**Let's get
things
moving**

Bozar dankt zijn mecenassen, publieke,
culturele, institutionele en structurele partners, stichtingen
en mediapartners voor hun steun.

Bozar remercie ses mécènes, partenaires publics,
culturels, institutionnels et structurels, fondations
et partenaires médiatiques pour leur précieux soutien.

Opmaak van het programmaboekje · Réalisation du programme

Coördinatie · Coordination

Luc Vermeulen

Redactie · Rédaction

Maarten Sterckx, Luc Vermeulen,

Archiefteksten · Textes d'archives

Grafische vormgeving · Graphisme

Sophie Van den Berghe