

Bach Heritage Festival

Geert Callaert

**Wit in wit:
Goldberg
Variations
Revisited**

11 Feb.'22

Henry Le Boeuf Hall, Bozar

Geert Callaert, piano

Pre-recorded tape · Bande pré-enregistrée

Raf De Keninck,
klarinet · clarinette

Loes Dooren & Hans Van Kerckhoven,
viool · violon

Thomas Fruhauf & Lode Vercampt,
cello · violoncelle

Bart Maris,
trompet · trompette

Marek Patrman,
drums · batterie

Els Van Laethem,
stem · voix

Filip Vandebril,
contrabas · contrebasse

Pieterjan Vranckx,
slagwerk · percussion

George De Decker °1951

**WIT IN WIT: Goldberg Variations Revisited,
for Piano Solo & Pre-recorded Stereophonic
Tape (2019)**

eerste deel (1u20) · première partie (1h20)

pauze · pause (15 min)

tweede deel (1u20) · seconde partie (1h20)

einde van het concert: ± 22.00 u · fin du concert: ± 22h00

NL Geert Callaert speelt op de Straight Strung Concert Grand Piano van Chris Maene. Deze parallelsnarige vleugel, die in 2013 in opdracht van Daniel Barenboim werd gebouwd, combineert de rijke klank van historische piano's met het volume, de helderheid, het bereik en het speelcomfort van de beste moderne vleugels.

FR Geert Callaert joue sur le Straight Strung Concert Grand Piano de Chris Maene. Ce piano à queue à cordes parallèles, commandé par Daniel Barenboim en 2013, allie la richesse sonore des pianos historiques au volume, à la clarté, à la portée et au confort de jeu des meilleurs pianos à queue modernes.

WIT IN WIT

Goldberg Variations Revisited

Het begint met een aria.

In 2017 componeerde George De Decker de aria *WIT IN WIT* voor een pianorecital in de Witte Zaal van kunstencentrum deSingel in Antwerpen. Het harmonische 'skelet' van het werk zinspeelt op de openingsaria van de *Goldberg Variations* die Bach in 1741 componeerde.

Later volgden dertig variaties op het thema die, wat hun structuur betreft, stuk voor stuk verwijzen naar de cyclus van Bach. De Decker heeft de oorspronkelijke toonaard van de aria behouden, maar voegde een rijk palet aan klanken, fragmenten uit liederen en een cello en klarinet toe aan zijn vereenvoudigde partituur. Voor het geluidsmateriaal deed hij beroep op zijn eigen opnamearchief.

In 2019 werd het volledige opus (160 minuten muziek) opgevoerd door Geert Callaert en op cd opgenomen. Callaert maakte gebruik van een innovatieve concertvleugel met recht gemonteerde snaren [de Straight Strung Concert Grand, n.v.d.r.] die ontwikkeld en gebouwd is door Chris Maene, en schatplichtig is aan zijn voorganger met rechte snaren uit de 19e eeuw. De transparante klank van het instrument was het perfecte vehikel om de *Goldberg Variations Revisited* van De Decker helemaal tot hun recht te laten komen.

De cyclus – een muzikale krachttoer – opent met een aria, en eindigt na dertig variaties met de herneming van de openingscompositie. Net zoals de *Variations* van Bach.

Het eindigt met een aria.

Naar Guido De Bruyn

Voor de liefhebbers van de Goldbergvariaties en andere gemoedsbewegingen...

Goldberg Variations Revisited, de ondertitel van *WIT IN WIT*, zet de zintuigen van elke muzikliefhebber meteen op scherp. De *Goldbergvariaties* van Johann Sebastian Bach zijn een baken in de literatuur voor klavier(en) en die canonieke status brengt met zich mee dat er hoge eisen gesteld worden aan eenieder die zich er op creatieve wijze toe wil verhouden. De aria, gevolgd door 30 variaties, door Bach *Veraenderungen* genoemd, wordt in 1741 gepubliceerd als vierde deel van de *Clavier Übung* en in de markt gezet met de woorden ‘*Denen Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung verfertiget*’. Tot de eerste kring van liefhebbende uitvoeders komt in de geschiedkundige berichtgeving hofklavecijnist – en leerling van Bach – Johann Gottlieb Goldberg ter sprake, en dat is meteen ook de aanleiding tot de meer gemeenzame titel van het werk. De indicatie ‘oefening’ verwijst naar het feit dat Bach met de basso ostinato-varianties, naast het inspelen op affectieve en spirituele gemoedsvervulling, ook een vormend en documenterend doel voor

ogen heeft gehad, met name het encyclopedisch samenbrengen van verschillende periodegebonden compositiestijlen, vormen en genres.

De eerste vragen en verwachtingen die rijzen bij de verwijzing naar dit meesterwerk hebben dan ook betrekking op de wijze waarop De Decker omgaat met de uitgangspunten die Bachs werk karakteriseren: Hoe zit het met het uitputten en uitpuren van verschillende vormelijke stijlen; beoogt De Decker die te transponeren naar de context van actuele muziek? Zijn er acties die te linken zijn aan de notie gemoedsverstrooiing? Hoe is de intrinsieke verhouding tot de parametrische elementen van het originele werk (metrum, ritme, tonaliteit, stemvoering)? Op die vragen biedt dichtster Charlotte Van den Broeck in haar kadertekst een informeren perspectief, en ze focust daarbij op de noties 'essentie' en 'stilte': de variaties worden 'ontkleed'; de ruis wordt 'weggehaald'; het overbodige wordt 'uitgebeend' tot bij elke variatie enkel een klankskelet overblijft. Verder laat De Decker volgens Van den Broeck 'klank veranderen in stilte die nooit leegte is, maar zelf opnieuw klank, onderwerp en drager van de muziek wordt'.

[...] De Decker is als kunstenaar geen onbeschreven – wit – blad. Zijn artistiek profiel gaat uit van een opleiding als pianist en componist, een bijzondere interesse in elektronische muziek, een fascinatie voor geluiden *tout court* en een veelzijdig parcours met betrekking tot het realiseren van soundtracks voor toneel, film en documentaire. De Decker is ook beeldend kunstenaar, en vanuit die verbondenheid met zowel klank als beeld zoekt hij in zijn composities, video- en klankinstallaties en in zijn

beeldend werk verschillende creatieve en in elkaar overvloeiende posities op. We mogen bij De Decker beeldrijke verhaallijnen en originele klanktexturen verwachten. Zo heeft De Decker de klankband voor *WIT IN WIT* ontworpen op basis een verzameling opnames van akoestische instrumenten, die vervolgens geknipt en geplakt werden tot een nieuw geheel. ‘Geen enkele muzikant heeft gespeeld wat er op de klankband staat’, luidt het. [...]

De gehele beluistering van het werkstuk van De Decker en Callaert wakkert net als Bachs *Goldbergvariaties* een gevoel van exploratie en avontuur aan. De artistieke impuls die het werk aanstuurt, is rijk en authentiek en vanuit die gegevenheid kan het zowel de directe ervaring raken als aanleiding zijn om een ruime waaier van aspecten te exploreren die verbonden zijn met artistieke creatie en receptie. Liefhebbers en (levenslange) studenten van muziek, kunst, filosofie, literatuur, poëzie, geschiedenis en (artistiek) onderzoek kunnen hier via verschillende routes tot gemoedsvreugde komen, en die volbrenging staat voor een waardevolle verbinding en ‘verplooiing’ [cf. *Le Pli* van Gilles Deleuze (1988), n.v.d.r.] met het werk van Johann Sebastian Bach.

Fragment uit Joost VANMAELE, « Voor de liefhebbers van de Goldbergvariaties en andere gemoedsbewegingen... », in *FORUM+*, vol. 27, 2e editie, juni 2020, p. 68-70

© Joost Vanmaele, 2020

WIT IN WIT

Les *Variations Goldberg* revisitées

Une aria pour commencer.

En 2017, George De Decker compose l'aria *WIT IN WIT* (blanc en blanc) en vue d'un récital de piano dans la Witte Zaal (salle blanche) du centre artistique deSingel à Anvers. Le « squelette » harmonique de la pièce fait allusion à l'aria d'ouverture des *Variations Goldberg* composées par Bach en 1741.

Trente variations lui font suite, chacune faisant référence, par sa structure, au cycle de Bach. De Decker conserve la tonalité originale de l'aria, mais ajoute une riche palette de sons, d'extraits de chansons, de violoncelle ou de clarinette à sa partition épurée – du matériel sonore provenant de ses propres enregistrements d'archive.

En 2019, l'opus entier (160 minutes de musique) voit le jour sous les doigts de Geert Callaert et fait l'objet d'un enregistrement discographique. L'instrument alors utilisé est un piano à queue de concert innovant à cordes droites [le Straight Strung Concert Grand, NDLR] développé et construit par Chris Maene : un piano qui renvoie à un modèle à cordes droites du XIXe siècle. Le son transparent de l'instrument constitue le moyen idéal pour rendre justice aux *Variations Goldberg* revisitées par De Decker.

Le cycle – un tour de force musical – commence par une aria, et après trente variations, se termine par une reprise de la pièce d’ouverture. Tout comme les *Variations* de Bach.

Une aria pour terminer.

Guido De Bruyn

Pour les amoureux des *Variations Goldberg* et d’autres humeurs...

Goldberg Variations Revisited, le sous-titre de *WIT IN WIT*, met immédiatement les sens de tout mélomane en éveil. Les *Variations Goldberg* de Johann Sebastian Bach représentent un référent dans la littérature pour piano(s) et ce statut canonique implique de hautes exigences pour quiconque souhaite s’y référer créativement. L’aria, suivie de 30 variations que Bach désigne comme des « *Veränderungen* », a été publiée en 1741 en tant que quatrième volume du *Clavier-Übung* et commercialisée à l’aide du slogan « *Denen Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung verfertiget* » [Conçue pour les amateurs, pour l’excitation de l’esprit]. Le claveciniste de la cour – et élève de Bach – Johann Gottlieb Goldberg est mentionné dans le premier cercle d’interprètes enthousiastes, ce qui explique l’appellation plus courante de l’œuvre. L’indication *Übung* (exercice) fait référence au fait que Bach, au travers des variations sur l’ostinato de la basse, en plus de répondre à la satisfaction d’une humeur affective et spirituelle, nourrissait également un dessein éducatif et documentaire, à savoir la collection encyclopédique

de différents styles, formes et genres de composition spécifiques à une période.

Les premières questions et attentes qui surgissent lorsqu'on évoque ce chef-d'œuvre concernent donc la manière dont De Decker traite les principes caractéristiques de l'œuvre de Bach : Qu'en est-il de l'épuisement et de la fatigue de divers styles formels ; De Decker a-t-il l'intention de les transposer dans le contexte de la musique contemporaine ? Y a-t-il des actions qui peuvent être liées à la notion d'humeur ? Quelle est la relation intrinsèque avec les éléments paramétriques de l'œuvre originale (mètre, rythme, tonalité, conduite de la voix) ? La poétesse Charlotte Van den Broeck offre une première perspective informative sur ces questions dans sa note associée à l'enregistrement, en se concentrant sur les notions d'« essence » et de « silence » : les variations sont « dépouillées » ; le bruit est « retiré » ; le superflu est « désossé » jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un squelette sonore dans chaque variation. De plus, selon Van den Broeck, De Decker « transforme le son en un silence qui n'est jamais vide, mais devient lui-même son, sujet et porteur de la musique ».

[...] En tant qu'artiste, De Decker n'est pas une feuille blanche indéfinie. Son profil artistique repose sur sa formation de pianiste et de compositeur, un intérêt particulier pour la musique électronique, une fascination pour les sons *tout court* [en français dans le texte, NDT] et une carrière polymorphe dans la réalisation de bandes sonores pour le théâtre, le cinéma et le documentaire. De Decker est également un artiste visuel, et à partir de

cette connexion avec le son et l'image, adopte différentes postures créatrices et les fait coexister dans ses compositions, ses installations vidéo et sonores, ainsi que dans son travail visuel. Avec De Decker, nous pouvons nous attendre à des scénarios riches en évocations visuelles et à des textures sonores originales. Il a par exemple conçu le paysage sonore de *WIT IN WIT* sur la base d'une collection d'enregistrements d'instruments acoustiques, qui ont ensuite été coupés et collés au sein d'un nouvel ensemble. « Aucun musicien n'a joué ce qui se trouve sur la bande-son », explique le compositeur. [...]

L'écoute de l'œuvre de De Decker et Callaert dans son ensemble, tout comme les *Variations Goldberg* de Bach, éveille un sentiment d'exploration et d'aventure. L'impulsion artistique qui anime l'œuvre est riche et authentique, et de ce point de vue, elle peut à la fois toucher à l'expérience immédiate et donner lieu à l'exploration d'un large éventail d'aspects liés à la création et à la réception artistiques. Les amateurs et les étudiants (de toute une vie) de musique, d'art, de philosophie, de littérature, de poésie, d'histoire et de recherche (artistique) peuvent parvenir par différents chemins à la joie de l'esprit, et cet accomplissement représente un riche « pli » [cf. *Le Pli* de Gilles Deleuze (1988), NDT] et un précieux lien à l'œuvre de Johann Sebastian Bach.

Extrait de Joost VANMAELE, « Voor de liefhebbers van de Goldbergvariaties en andere gemoedsbewegingen... », dans *FORUM+*, vol. 27, 2e édition, juin 2020, pp. 68-70

© Joost Vanmaele, 2020

Geert Callaert, piano

© © George De Decker

NL Pianist, componist en auteur Geert Callaert studeerde piano (solo en begeleiding), kamermuziek, muziekanalyse, compositie en directie aan het Lemmensinstituut en het Orpheus Instituut. Hij nam deel aan de cursussen Stockhausen Kürten en aan seminaries van het IRCAM. Als pianist heeft hij samengewerkt met componisten als Marc Yeats, Robert Groslot en Michael Sahl. Geert Callaert doceert piano aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Hij is lid van het artistiek comité en medeoprichter van het HERMESensemble. Hij ontving prijzen voor zijn composities, waaronder de Fuga Trofee van de Belgische Componisten Unie in 2016.

^{FR} Le pianiste, compositeur et auteur Geert Callaert a étudié le piano (solo et accompagnement), la musique de chambre, l'analyse musicale, la composition et la direction au Lemmensinstituut et à l'Orpheus Institute. Il a participé aux Cours Stockhausen Kürten et aux séminaires de l'IRCAM. Pianiste demandé, il a collaboré avec des compositeurs comme Marc Yeats, Robert Groslot et Michael Sahl. Geert Callaert enseigne le piano à la Fontys University of Applied Sciences de Tilburg. Il est membre du comité artistique et cofondateur du HERMESensemble. Il s'est vu décerner des récompenses pour ses compositions, dont le Trophée Fuga de l'Union des compositeurs belges en 2016.

George De Decker, compositie · composition

© GR · DR

NL George De Decker is een componist en beeldende kunstenaar die woont en werkt in Sint-Katelijne-Waver. Hij studeerde piano, compositie en kunstgeschiedenis aan de Koninklijke Conservatoria van Antwerpen en Brussel, elektronische muziek aan IPEM te Gent, alsook schilderkunst in de Academie van Anderlecht. Naast zijn composities met zowel solistisch werk (meestal met klankband) als werken voor groot symfonisch orkest en klankinstallaties, componeerde hij ook muziek voor film, televisie en theater. Vanaf 2008 presenteert hij zijn schilderijen in verschillende solo-, duo- en

BACK

groepstentoonstellingen in België en Nederland. De Decker realiseerde ook grote mixed media installaties waarin hij beeldend werk, muziek en video combineert.

^{FR} Artiste plasticien et compositeur, George De Decker vit et travaille à Wavre–Sainte–Catherine, près de Malines. Il a étudié le piano, la composition et l’histoire de l’art aux Conservatoires royaux d’Anvers et de Bruxelles, la musique électronique à l’IPEM à Gand et la peinture à l’Académie d’Anderlecht. Outre ses compositions musicales rassemblant à la fois des morceaux solos (en général avec une bande–son) et des œuvres pour grands orchestres symphoniques et installations sonores, il est également à l’origine de bandes originales pour le cinéma, la télévision et le théâtre. À partir de 2008, il présente ses peintures lors de diverses expositions en solo, en duo et en groupe en Belgique et aux Pays–Bas. De Decker réalise également des installations d’envergure combinant arts plastiques, musique et vidéo.

**Vary your listening,
invent your world**

© Master1305

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**

steun · soutien

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

Guido De Bruyn, Joost Vanmaele, Maarten Sterckx & Luc Vermeulen

Vertaling · Traduction

Piet De Meulemeester & Luc Vermeulen

Grafische vormgeving · Graphisme

Sophie Van den Berghe