

8 Oct.'22

**Trio Wanderer
César Franck**

Henry Le Boeuf Hall, Bozar

Trio Wanderer

Vincent Coq, piano

Jean-Marc Phillips-Varjabédian,
viool · violon

Raphaël Pidoux, cello · violoncelle

Catherine Montier,

viool · violon

Christopher Gaugué,

altviool · alto

César Franck NL-FR

1822–1890

Sonate voor viool en piano in A ·

Sonate pour violon et piano en la majeur (1886)

- ✓ Allegro ben moderato
 - ✓ Allegro
- ✓ Recitativo fantasia: Ben moderato
 - ✓ Allegro poco mosso

Trio concertant op. 1, n°1 (1839)

- ✓ Andante con moto
 - ✓ Allegro molto
- ✓ Final: Allegro maestoso

pauze · pause

Pianokwintet in f ·

Quintette avec piano en fa mineur (1879)

- ✓ Molto moderato
 - ✓ Allegro
- ✓ Lento, con molto sentimento
- ✓ Allegro non troppo ma con fuoco

duur: ±2u · durée : ±2h

César Franck en de kamermuziek

In de tweede helft van de 19de eeuw dringt een politieke en muzikale impasse zich op in het Tweede Franse Keizerrijk van Louis-Napoleon Bonaparte. De rivaliteit tussen de Franse grootmacht en de Noord-Duitse Bond zorgt in 1870 voor een onvermijdelijk conflict tijdens de Frans-Pruisische oorlog, waarbij het Franse leger het onderspit moet delven. De nederlaag brengt een aanzienlijke opwelling van Frans nationalisme teweeg; een nieuwe vitaliteit stroomt doorheen de romantische kunsten. Sinds de Franse Revolutie werd het muzikale discours gedomineerd door buitenlandse componisten en werd er met argusogen gekeken naar het werk van Duitstalige grootmeesters als Mozart, Beethoven en Haydn, die de concertbühne overheersten. Met een afgunst op de Germaanse en een liefde voor de eigen cultuur eiste een nieuwe generatie van Frans talent haar eigen plek op. Onder het motto van de *ars gallica* richtten Romain Bussine en Camille Saint-Saëns in 1871 de *Société Nationale de Musique* op. De organisatie, gesteund door onder andere Massenet, Fauré en Duparc, gaf een podium aan nieuwe Franse componisten. Bovendien verschoof de aandacht naar orkest- en kamermuziek, die in *la ville lumière* voordien overschaduwde werden door de Grand Opéra. De invloed van de Société was aanzienlijk, maar haar te enge ideologie werd in de jaren 1880 door enkele leden aangevochten in het voordeel van een meer internationale gezindheid. Saint-Saëns kon de société 'nationale' niet langer rijmen

met de programmatie van buitenlands werk en nam afstand. César Franck werd benoemd tot nieuwe voorzitter, aangemoedigd door Vincent d'Indy en andere trouwe leerling-discipelen.

César Franck werd in 1822 geboren te Luik. Aangestuurd door zijn ambitieuze vader excelleerde hij op achtjarige leeftijd aan het conservatorium van zijn geboortestad en later aan dat van Parijs. Hij ontwikkelt er een bijzonder inzicht in het contrapunt van de Duitse barok door de studie van Bach en Haydn; zijn grote affiniteit met de compositiekunst van over de Rijn ontkiemt, om hem daarna nooit meer te verlaten. Césars talent wordt echter uitgebuit door zijn vader, die hem als jonge virtuosoos op lucratieve concertreizen stuurt ten koste van zijn muziekopleiding. De woelige relatie tussen vader en zoon leidt in de jaren 1840 tot een breuk, waarna César noodgedwongen zelf de kost moet verdienen als kerkorganist en leraar aan het conservatorium van Parijs. Het is hier dat een groep gepassioneerde bewonderaars zich achter hem schaart: na enkele moeilijke decennia waarin zijn werk weinig succes kent, herkent de 'Bande à Franck' een groot componist en een warme docent in hun *pater seraphicus*. Franck plaatste de Duitse erfenis waarin hij was geschoold naast de heldere en rationele Franse compositiekunst, en creëerde zo een harmonie tussen *une brillante française*, streng contrapunt en emotionele expressie. De Bande zou in Francks voetstappen volgen en een breder gedachtegoed verkiezen boven hetgeen de Société initieel met de *ars gallica* had vooropgesteld.

Een van Francks ijverige bewonderaars was de Belgische violvirtuoos Eugène Ysaÿe, aan wie de

componist in 1886 zijn **Vioolsonate** zou opdragen als huwelijksgeschenk. De officiële première van het werk vond plaats tijdens een avondconcert in het Brusselse *Musée Moderne de Peinture*. Omdat het museum kunstlicht verboden had, konden de musici haast geen noot meer lezen wanneer de avond viel. Ze speelden verder uit het hoofd, gehuld in duisternis. Het moet een buitengewone avond zijn geweest, die d'Indy later – misschien niet helemaal objectief – zou omschrijven als “een mirakel dat de aanwezigen nooit zouden vergeten”. De sonate blinkt uit in het combineren van een Franse sensualiteit met een Duitse chromatiek en een structurele vormgeving die doet denken aan Wagner en Liszt. Maar het is in de eerste plaats de cyclische opbouw die opvalt: alle delen van de sonate keren terug naar een motief dat vanaf de eerste maten wordt uitgesponnen en identiek of getransformeerd blijft terugkeren tot het finale *Allegretto*. In dit laatste deel achtervolgen de viool en piano elkaar in een vernuftig geconstrueerde canon en komen we thuis in de hoofdtonaliteit, een toonbeeld van Francks kennis van het contrapunt. De sierlijke sonate en haar expressieve melodische lijnen doen de moeilijkheidsgraad die achter deze partituur schuilgaat soms vergeten.

Het cyclische principe had Franck zo'n veertig jaar eerder al geïntroduceerd in het **Trio concertante**. Hij doopte het werk tot zijn *opus primum*, bestaande uit drie trio's voor piano en strijkers, opgedragen aan koning Leopold I. Franck was op dat moment nog geen twintig, had net het conservatorium van Parijs verlaten op aandringen van zijn vader, en stond te trappelen om zich te bewijzen als componist. D'Indy zag in de trio's een directe link naar de mythische

figuur van Beethoven en de (her)geboorte van de cyclische vorm. Het driedelige *Trio no. 1* vat aan met een spookachtige melodie uit de diepte, waaruit het basismateriaal voor de verdere ontwikkeling wordt geput. Het werk bouwt langzaam op naar een explosieve ontknoping; de bijna orkestrale teneur van de stevige pianoakkoorden contrasteert met momenten van intieme kamermuziek. Het jeugdige enthousiasme van de componist spat van de partituur.

Franck zet het jongleren met cellen en thema's verder in zijn ***Pianokwintet***. De muziekscène had intussen *Tristan und Isolde* ontdekt en het is haast onmogelijk om de invloed van Wagners harmonische taal niet te herkennen in Francks schriftuur, zij het met de Franse en klassieke handtekening die de componist zich eigen had gemaakt. Modulatie na modulatie, met sterke dynamische en expressieve contrasten en een chromatische stemvoering creëert de componist een organisch geheel door het gekende cyclische principe. De contrasterende dalende en stijgende thema's worden in het finale *Allegro* zelfs met elkaar gecombineerd. Het was Saint-Saëns die bij de première in 1880 de pianopartij speelde. Weinig onder de indruk van de compositorische keuzes van Franck, weigerde hij na de uitvoering het originele manuscript dat aan hem werd opgedragen. Ondanks de bezwaren van Saint-Saëns schittert dit kwintet binnen de 19de-eeuwse muziekgeschiedenis dankzij zijn vernuftige architectuur en bijzonder pathos.

Aletheia Vanackere

César Franck et la musique de chambre

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le Second Empire de Louis-Napoléon Bonaparte tombe dans une impasse politique – et musicale. La rivalité entre la superpuissance française et la confédération de l'Allemagne du Nord provoque un inévitable conflit : c'est la guerre franco-prussienne de 1870, au cours de laquelle l'armée française est vaincue. La défaite provoque un essor considérable du nationalisme français ; une vitalité nouvelle traverse les arts.

Depuis la Révolution française, le domaine musical est dominé par les compositeurs étrangers et les œuvres des grands maîtres germanophones tels que Mozart, Beethoven et Haydn, très présentes dans les programmes des concerts, sont considérées avec suspicion. Envieuse et amoureuse de sa propre culture, une nouvelle génération de talents français vient revendiquer sa place sur la scène musicale. Sous la devise « *Ars gallica* », Romain Bussine et Camille Saint-Saëns fondent la Société nationale de musique en 1871. L'organisation, soutenue par Massenet, Fauré et Duparc notamment, offre une scène aux nouveaux compositeurs français. Elle encourage également la musique orchestrale et de chambre, jusqu'alors éclipsée dans la Ville lumière par l'opéra. L'influence de la Société est considérable, mais dans les années 1880, son idéologie trop étroite est remise en question par certains de ses membres en faveur d'une vision plus internationale. Saint-Saëns ne parvient plus à concilier la Société « nationale »

avec la programmation d'œuvres étrangères et prend ses distances. César Franck en est nommé le nouveau président, encouragé par Vincent d'Indy et d'autres fidèles disciples parmi ses étudiants.

Franck naît à Liège en 1822. Poussé par un père ambitieux, il excelle au conservatoire de sa ville natale dès l'âge de 8 ans, puis à celui de Paris. Il y développe une vision particulière du contrepoint baroque germanique grâce à l'étude de Bach et de Haydn ; sa grande affinité avec l'art de la composition d'outre-Rhin naît alors et ne le quittera plus. Son talent est cependant exploité par son père, qui envoie le jeune virtuose faire des tournées de concerts lucratives, au détriment de sa formation. La relation tumultueuse entre le père et le fils conduit à une rupture dans les années 1840, après quoi César doit gagner sa vie en tant qu'organiste d'église et professeur au Conservatoire de Paris. C'est là qu'un groupe d'admirateurs passionnés se rallie à lui : après plusieurs décennies difficiles où son œuvre ne rencontre que peu de succès, la « Bande à Franck » reconnaît en son *Pater Seraphicus* un grand compositeur et un professeur chaleureux. Franck juxtapose l'héritage germanique dans lequel il a été formé et l'art français de la composition, clair et rationnel, créant ainsi une harmonie entre brillance française, contrepoint strict et expression émotionnelle. La Bande suivra les traces de Franck, préférant une pensée plus large à celle que la Société privilégie initialement avec l'*ars gallica*.

L'un des admirateurs zélés de Franck est le violoniste virtuose belge Eugène Ysaÿe, à qui le compositeur dédiera sa **Sonate pour violon** en

cadeau de mariage en 1886. La création officielle de l'œuvre a lieu lors d'un concert nocturne au Musée moderne de peinture de Bruxelles. Le musée ayant interdit la lumière artificielle, à la nuit tombée, les musiciens, ne pouvant plus lire leur partition, continuent à jouer par cœur, enveloppés par l'obscurité. D'Indy décrira plus tard cette soirée extraordinaire – de façon peut-être pas tout à fait objective – comme « un miracle que les personnes présentes n'oublieront jamais ». La sonate combine avec bonheur sensualité française, chromatisme allemand et conception formelle à la Wagner et Liszt. Mais c'est surtout la structure cyclique qui ressort : tous les mouvements de la sonate reprennent un motif présenté dès les premières mesures et qui revient à l'identique ou transformé jusqu'à l'*Allegretto final*. Dans ce dernier mouvement, le violon et le piano se poursuivent dans un canon ingénieusement construit puis reviennent à la tonalité principale, témoignant de la connaissance du contrepoint de Franck. La gracieuse sonate et ses lignes mélodiques expressives font parfois oublier la difficulté de cette partition.

Franck a introduit le principe cyclique une quarantaine d'années plus tôt dans ses ***Trios concertants***, son *opus primum*, selon ses propres mots, composé de trois trios pour piano et cordes et dédié « À Sa Majesté Léopold Ier, Roi des Belges ». À l'époque, Franck n'a pas encore 20 ans, il vient de quitter le Conservatoire de Paris sur l'insistance de son père et il est impatient de faire ses preuves en tant que compositeur. D'Indy a vu dans les trios un lien direct avec la figure mythique de Beethoven et la (re)naissance de la

forme cyclique. Le *Trio n° 1* en trois mouvements commence par une mélodie obsédante venue des profondeurs, dont il tire le matériau de base pour le développement ultérieur. L'œuvre se construit lentement jusqu'à un dénouement explosif ; la teneur presque orchestrale des solides accords du piano contraste avec les moments chambristes et intimistes. L'enthousiasme juvénile du compositeur traverse toute la partition.

Franck jongle encore avec les cellules et les thèmes dans son **Quintette avec piano**. Entre-temps, le monde a découvert *Tristan und Isolde* et il est presque impossible de ne pas reconnaître l'influence du langage harmonique de Wagner sur l'écriture de Franck, mêlé à sa propre signature française et classique. Modulation après modulation, avec de forts contrastes dynamiques et expressifs et une conduite chromatique des voix, le compositeur crée un ensemble organique grâce au principe cyclique bien connu. Des thèmes descendants et ascendants contrastés se combinent jusqu'à l'*Allegro final*. C'est Saint-Saëns qui tient la partie de piano lors de la création en 1880. Peu impressionné par les choix compositionnels de Franck, il refuse le manuscrit original qui lui est dédié après la représentation. Malgré les objections de Saint-Saëns, ce quintette a toute sa place dans l'histoire de la musique du XIXe siècle grâce à son architecture ingénieuse et à son pathos caractéristique.

Aletheia Vanackere

Trio Wanderer

© Thomas Dorn

NL Het Trio Wanderer is een van de meest gevraagde kamermuziekensembles en bestrijkt een breed repertoire van klassiek tot vandaag. Zie creëerden ze werk van onder meer Matteo Francescini, Bruno Mantovani en Christian Rivet. Ze zijn te horen in prestigieuze zalen als Wigmore Hall, de Musikverein Wien, het Théâtre des Champs-Élysées en de Tonhalle Zürich. In het repertoire van het tripelconcerto werkte het ensemble samen met internationale orkesten als het Orchestre Philharmonique de Radio-France en het Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Naast opnamen voor Sony Classical, Universal, Cyprès, Mirare en Capriccio, begon het Trio Wanderer in 1999 zijn

samenwerking met Harmonia Mundi. Sindsdien zijn er twintig opnames uitgebracht, met onder meer trio's van Chausson, Ravel, Haydn, Sjostakovitsj, Fauré, Pierné, Arensky en Tchaikovsky. Hun laatste opname, uitgebracht in mei 2021, is gewijd aan Schumanns kamermuziek.

^{FR} Le Trio Wanderer est l'un des ensembles de musique de chambre les plus recherchés. Il couvre un large répertoire allant du classique au contemporain et a notamment créé des œuvres de Matteo Francescini, Bruno Mantovani et Christian Rivet. L'ensemble s'est fait entendre dans des lieux prestigieux tels que le Wigmore Hall, le Musikverein Wien, le Théâtre des Champs-Élysées ou la Tonhalle Zürich. Dans le répertoire du triple concerto, l'ensemble a collaboré avec des orchestres internationaux tels que l'Orchestre Philharmonique de Radio-France et le Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Outre des enregistrements pour Sony Classical, Universal, Cyprès, Mirare et Capriccio, le Trio Wanderer a entamé sa collaboration avec Harmonia Mundi en 1999. Depuis, vingt enregistrements ont été publiés, dont des trios de Chausson, Ravel, Haydn, Chostakovitch, Fauré, Pierné, Arensky et Tchaïkovski. Leur dernier enregistrement, sorti en mai 2021, est consacré à la musique de chambre de Schumann.

Catherine Montier, viool · violon

© GR · DR

NL Catherine Montier studeerde kamermuziek en viool aan het Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse in Parijs. Vervolgens voltooide zij een cursus barokviool aan het CNSMD en werkte zij onder leiding van Jean-Jacques Kantorow, Philippe Hirshhorn, Vladimir Mendelssohn, Patrick Bismuth en het Talich Kwartet. In 1996 was ze laureaat van het Concours Long-Thibaud. Sindsdien is haar professionele carrière voornamelijk gewijd aan kamermuziek. Als leider van het Carpe Diem Ensemble heeft ze

BACK

talrijke werken opgenomen. Catherine Montier is sinds 2004 professor viool aan het Conservatoire à Rayonnement Régional van Boulogne–Billancourt en aan het Conservatoire National Supérieur de Musique van Parijs.

^{FR} Catherine Montier a étudié la musique de chambre et le violon au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Elle y a ensuite étudié le violon baroque et poursuivi sa formation sous la direction de Jean–Jacques Kantorow, Philippe Hirshhorn, Vladimir Mendelssohn, Patrick Bismuth et du Quatuor Talich. Lauréate du Concours Long–Thibaud en 1996, elle dédie sa carrière professionnelle à la musique de chambre. Elle a enregistré de nombreuses œuvres notamment à la tête de l'ensemble Carpe Diem. Catherine Montier est professeure de violon au Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne–Billancourt et au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris depuis 2004.

Christopher Gaugué, altviool · alto

© GR · DR

NL Christophe Gaugué studeerde aan het Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris, waarna hij eerste altvioolsolist werd bij het Orchestre Philharmonique de Radio France. Daarnaast speelt hij regelmatig in kamermuziekverband en soleert hij met belangrijke orkesten in werken als het *Concerto voor klarinet en altviool* van Max Bruch of *Harold en Italie* van Hector Berlioz. Gaugué heeft een uitgebreide discografie waarvan de Pianokwintetten van Hummel, Schubert en Brahms met het Trio Wanderer bij Harmonia Mundi tot de belangrijkste behoren. Gaugué was gedurende tien jaar professor aan het Conservatoire à rayonnement

BACK

régional de Paris en gaf veel masterclasses in Zuid-Korea. Momenteel is hij professor altviool aan het Parijse Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse.

^{FR} Christophe Gaugué a fait ses études au Conservatoire Supérieur de Musique et de Danse de Paris, avant de décrocher la fonction de premier alto solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Il joue également régulièrement dans des ensembles de musique de chambre et se produit en solo avec de grands orchestres dans des œuvres telles que le *Concerto pour clarinette et alto* de Max Bruch ou *Harold en Italie* d'Hector Berlioz. L'altiste s'est forgé une vaste discographie dont les enregistrements des quintettes avec piano de Hummel, Schubert et Brahms avec le Trio Wanderer chez Harmonia Mundi sont à souligner. Gaugué a occupé la fonction de professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris durant dix ans et a donné de nombreuses master classes en Corée du Sud. Il est aujourd'hui professeur d'alto au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Chamber Music at Bozar

30 Oct.'22

Michael Barenboim &
West-Eastern Divan Ensemble

11 Nov.'22

Tabea Zimmermann &
Kirill Gerstein

13 Nov.'22

Pavel Haas Quartet

10 Dec.'22

Patricia Kopatchinskaja &
Fazil Say

16 Dec.'22

Oxalys

23 Mar.'23

Brad Mehldau &
Ian Bostridge

1 Apr.'23

Hagen Quartett

19 Apr.'23

Anna Vinnitskaya &
Schumann Quartett

15 June'23

Elisabeth Leonskaya &
Streichquartett der Staatskapelle Berlin

Info: bozar.be

We danken onze mecenassen, publieke,
culturele, institutionele en structurele partners,
stichtingen en mediapartners voor hun steun.

Nous remercions nos mécènes, partenaires publics,
culturels, institutionnels et structurels, fondations et
partenaires médiatiques pour leur précieux soutien.

Opmaak van het programmaboekje · Réalisation du programme

Coördinatie · Coordination

Maarten Sterckx

Redactie · Rédaction

Aletheia Vanackere, Maarten Sterckx, Luc Vermeulen

Vertaling · Traduction

Catherine Meeùs

Grafiek · Graphisme

Sophie Van den Berghe