

30 Oct.'22

**Michael
Barenboim &
West-Eastern
Divan
Ensemble**

Henry Le Boeuf Hall, Bozar

West-Eastern Divan Ensemble

Michael Barenboim,

leiding & viool · direction & violon

Franz Schubert

1797-1828

Rondo in A · en la majeur, D 438 (1816)

Benjamin Attahir

°1989

Jawb

voor strijkoctet · pour octuor à cordes (2019)

pauze · pause

Pierre Boulez

1925-2016

Anthèmes 1

voor viool solo · pour violon seul (1992)

Johannes Brahms

1833-1897

**Strijksextet nr. 1 · Sextuor à cordes n° 1,
op. 18 (1859-60)**

- ✓ Allegro ma non troppo
 - ✓ Andante ma moderato
 - ✓ Scherzo: Allegro molto
 - ✓ Poco allegretto e grazioso
-

duur: ±1.30u · durée : ±1h30

Dit concert kadert in de tentoonstelling *Alexandrië: vervlogen toekomst.* ·
Ce concert s'inscrit dans le cadre de l'exposition *Alexandrie : futures antérieures.*

Contrast en verbinding

Het concert van vanavond staat in het teken van ontmoetingen – ontmoetingen van een zeldzame soort, gestoeld op een flinke dosis toeval en een onmiskenbare vonk. De bundel *West-östlicher Divan* van de Duitse dichter Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), waaraan het West-Eastern Divan Orchestra en Ensemble hun naam ontleenen, verbeeldt zo'n ontmoeting. Goethe schreef die gedichten tussen 1814 en 1819, nadat hij via vertalingen had kennisgemaakt met het werk van de 14de-eeuwse Persische dichter Hafez. De titel verwijst naar de Diwan zoals die voorkomt in de Persische literatuur: een verzameling lyrische gedichten van een zelfde auteur rond een centraal, inspirerend thema. Goethe's *West-östlicher Divan* is een behoorlijk uitgebreide bundel, waarin de dichter doorheen twaalf 'boeken' bijna methodisch de mogelijke verbindingen exploreert tussen zijn eigen wereld en de culturen van het Midden-Oosten.

Van Goethe is het maar een kleine stap naar Franz Schubert (1797–1828), die tientallen gedichten van Goethe van muziek voorzag, waaronder onder meer het onvolprezen *Erlkönig* en *Wanderers Nachtlied*. Ook de gedichten *Suleika I* en *Suleika II* uit het *West-östlicher Divan* konden hem bekoren. Die teksten bleken achteraf overigens van de hand te zijn van Marianne von Willemer (1784–1860), een goede vriendin van Goethe. Het West-Eastern Divan Ensemble en Michael Barenboim trappen het programma af met Schuberts **Rondo** voor viool en

strijkers (D 438). Schubert schreef het stuk op zijn negentiende voor zijn oudere broer Ferdinand. Het is een jeugdig, helder en virtuoos werk, dat aanvoelt als een klein concerto.

Ook het **Eerste Strijksextet** van Johannes Brahms (1833–1897) is een relatief ‘vroeg’ werk (daterend uit 1860). Ten minste: binnen de carrière van de componist. Terwijl Schuberts korte componistenleven kan beschouwd worden als een steekvlam, staat Brahms – die bijna dubbel zo oud werd – eerder als een laatbloeier te boek. Het *Eerste Strijksextet* is een uitgesproken kamermuzikaal werk: twee violen, twee altviolen en twee celli smelten samen tot één dicht weefsel. Enkele jaren later schreef Brahms nog een tweede werk voor dezelfde bezetting. Daarmee is hij één van de zeldzame componisten die zich door het strijksextet liet bekoren. Want hoewel expressief (zeker in de handen van Brahms!) verliest de sextetbezetting gemakkelijk de helderheid die zo kenmerkend is voor het strijkkwartet of kamermuziekformaties met een grotere verscheidenheid aan klankkleuren, waardoor het een weinig beoefend genre is gebleven. Voor de petit histoire: Brahms transcribeerde het tweede deel (*Andante, ma moderato*) van zijn eerste Strijksextet voor piano solo en droeg de partituur op aan Clara Schumann–Wieck, met wie hij tot aan haar dood een innige vriendschap koesterde.

De werken van Schubert en Brahms weerspiegelen de verankering van het West–Eastern Divan Ensemble in de (Westerse) klassieke muziek – de basis van waaruit het programma uitwaaiert in

tijd en ruimte. ***Anthèmes I*** van Pierre Boulez (1925–2016) lijkt op het eerste gezicht een verrassende halte: een solowerk (weliswaar voor viool) en van vrij recente datum (1991). Toch past het wonderwel binnen de wegen die het ensemble verkent. Boulez schreef deze (voor zijn doen) relatief bescheiden compositie als plichtwerk voor de Yehudi Menuhin Violin Competition. Muzikaal draait het stuk op verschillende niveau's rond contrast en verbinding. De titel combineert het Engelse 'anthem' (hymne) met het Franse 'thèmes' (thema's). De hedendaagse muzikale taal verschijnt in combinatie met een inspiratiebron die appeleert aan de oudste wortels van de West-Europese cultuur, met name het reciteren van de Lamentaties van de Profeet Jeremia in de katholieke eredienst. Het gaat Boulez hier in de eerste plaats om de sonore kwaliteiten van dat reciteren, zoals hij zich die herinnerde uit zijn kindertijd. Die Bijbelverzen combineren op hun beurt Hebreeuwse beginletters, die de verzen als het ware nummeren, met een Latijnse tekst. Boulez vertaalt dit gegeven in twee contrasterende klankwerelden (zij het zonder enige referentie naar de inhoud van de tekst): lange, ijle harmonieken verbeelden de Hebreeuwse letters, waarna telkens een zeer beweeglijke, gearticuleerde en effectrijke passage volgt met een variabele lengte. Een zeven-noten-motief en een lange triller fungeren als krachtige aanhef, als de eerste reciteertonen die een gewijde stilte doorbreken.

Tot slot is er ***Jawb*** van Benjamin Attahir (°1989), een werk dat speciaal voor het ensemble werd gecomponeerd en in februari 2020 zijn première beleefde. De componist koos voor de bijzondere bezetting van strijkoctet – een dubbel strijkkwartet,

zeg maar, van waaruit de muziek moeiteloos kan laveren tussen kamermuzikale intimiteit en de kracht van een strijkorkest. De eerste violist krijgt nadrukkelijk een solistische rol toebedeeld, die ook weerspiegeld wordt in de opbouw van de compositie. Dat Attahir dit werk opvatte als ‘het verlengde van een muzikale en persoonlijke vriendschap’ met Michael Barenboim, speelt hierbij ongetwijfeld een rol, net als het gegeven dat Attahir zelf opgeleid is als klassiek violist en naar eigen zeggen steevast ‘vanuit de viool’ componeert. De opdracht om een werk te schrijven voor het West-Eastern Divan Ensemble is echter allerminst vriendschappelijk toeval te noemen. Benjamin Attahir, Fransman met Libanese roots, haalt de inspiratie voor tal van zijn werken immers uit het Midden-Oosten. Zijn muzikale taal, hoewel ontegensprekelijk hedendaags, ligt minstens even dicht bij de klassieke meesters als bij Pierre Boulez (bij wie hij overigens les volgde). Een kolfje naar de hand van het Ensemble, zonder twijfel. Maar het is de programmanotitie van de componist die de cirkel helemaal sluit: geen klassieke toelichting bij het opzet of de inspiratiebron, wel een gedicht, met verwijdering en verbinding als tijdloos thema.

Jawb

*J'ai traversé des paysages
comme on traverse une frontière
un océan fer et cendres*

Embrasé

Jamais se retourner

*je m'étais dit
jamais plus se retourner
sur ces paysages que mes yeux*

Embrassaient

*Liaient, reliaient,
relisaient
sans jamais leur donner sens*

S'avancer

*Simplement dans l'épaisseur du noir
Jamais le même noir
je me suis dit
je reconnais ce noir
et mes yeux me disaient le contraire*

Oublie

*Maintenant j'ai tout oublié
les attaches, le port, la barque
il ne reste plus que nous
nous que cette mer toujours sépare.*

Rebecca Diependaele

Contraste et connexion

Le concert de ce soir est placé sous le signe de la rencontre, de la rencontre rare, fondée sur une bonne dose de hasard et une indéniable étincelle. Le recueil *West-östlicher Divan* (Le Divan occidental-oriental) du poète allemand Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), dont l'orchestre et l'ensemble West-Eastern Divan tirent leur nom, dépeint une telle rencontre. Goethe écrivit ces poèmes entre 1814 et 1819, après avoir découvert l'œuvre du poète persan Hafez (XIVe siècle) grâce à des traductions. Le titre fait référence au *diwan* tel qu'il apparaît dans la littérature persane, un recueil de poèmes lyriques d'un même auteur autour d'un thème central et inspirant. Le *West-östlicher Divan* de Goethe est un vaste recueil, dans lequel, à travers douze « livres », le poète explore presque méthodiquement les liens possibles entre son propre monde et les cultures du Moyen-Orient.

De Goethe à Franz Schubert (1797-1828), il n'y a qu'un pas. Ce dernier mit en musique des dizaines de poèmes de Goethe, dont les inégalables *Erlkönig* et *Wanderers Nachtlied*. Il appréciait également les poèmes *Suleika I* et *II* du *West-östlicher Divan*... textes qui s'avérèrent par la suite être de la main de Marianne von Willemer (1784-1860), une amie proche de Goethe. Le West-Eastern Divan Ensemble et Michael Barenboim ouvrent le programme avec le **Rondo** pour violon et cordes (D 438), que Schubert écrivit à l'âge de

19 ans pour son frère aîné Ferdinand. Cette œuvre pleine de jeunesse, brillante et virtuose, ressemble à un petit concerto.

Le **Premier Sextuor à cordes** de Johannes Brahms (1833–1897) est également une œuvre relativement « ancienne » (1860), du moins au sein de la carrière du compositeur. Si Schubert n'eut qu'une courte vie, Brahms, qui atteignit près de deux fois son âge, est plutôt un compositeur de la maturité. Son *Premier Sextuor à cordes* est une œuvre de musique de chambre singulière, où deux violons, deux altos et deux violoncelles se fondent en un tissu dense. Quelques années plus tard, Brahms écrivit une deuxième œuvre pour la même formation. Il est l'un des rares compositeurs à avoir été séduit par le sextuor à cordes : bien qu'expressive (en particulier dans ses mains...), cette configuration perd facilement la clarté si caractéristique du quatuor à cordes ou des formations de musique de chambre à la plus grande variété de timbres, ce qui explique que le genre soit resté peu pratiqué. Pour la petite histoire : Brahms transcrivit pour le piano seul le deuxième mouvement (*Andante, ma moderato*) de son *Premier Sextuor à cordes* et dédia la partition à Clara Schumann–Wieck, avec laquelle il entretint une étroite amitié jusqu'à sa mort.

Les œuvres de Schubert et de Brahms illustrent l'ancrage du West–Eastern Divan Ensemble dans la musique classique occidentale, à partir de laquelle le programme se déploie dans le temps et dans l'espace. À première vue, **Anthèmes I** de Pierre Boulez (1925–2016), une œuvre solo (pour violon) relativement récente (1991), semble un choix

surprenant. Pourtant, l'œuvre s'inscrit à merveille dans les voies explorées par l'ensemble. Boulez écrit cette pièce relativement modeste (selon ses critères) comme œuvre imposée pour le Concours de violon Yehudi Menuhin. Musicalement, elle tourne autour du contraste et de la connexion à différents niveaux. Le titre combine le terme anglais « *anthem* » (hymne) et le mot français « thèmes ». Le langage musical contemporain apparaît en combinaison avec une source d'inspiration qui fait appel aux racines les plus anciennes de la culture d'Europe occidentale, notamment la récitation des Lamentations du prophète Jérémie dans le culte catholique. Boulez s'intéresse ici principalement aux qualités sonores de cette récitation, telles qu'il se les rappelle depuis son enfance. Ces versets bibliques, quant à eux, combinent des lettres initiales hébraïques, qui numérotent en quelque sorte les versets, avec un texte latin. Boulez traduit cela en deux univers sonores contrastés (sans aucune référence au contenu du texte) : de longues harmoniques ténues représentent les lettres hébraïques, suivies à chaque fois d'un passage de longueur variable, très émouvant, articulé et efficace. Un motif de sept notes et un long trille agissent comme un préambule puissant, comme les premiers tons de récitation qui brisent un silence sacré.

Jawb de Benjamin Attahir (né en 1989), une œuvre composée spécialement pour l'ensemble et créée en février 2020, vient clore le programme. Le compositeur a choisi l'effectif inhabituel de l'octuor à cordes – ou double quatuor à cordes –, qui permet à la musique de naviguer sans effort entre l'intimité de la musique de chambre et la puissance

de l'orchestre à cordes. Le premier violon se voit attribuer très clairement un rôle de soliste, ce qui se reflète également dans la structure de la composition. Cela s'explique sans doute en partie par le fait qu'Attahir a conçu cette œuvre comme « le prolongement d'une amitié musicale et personnelle » avec Michael Barenboim, ainsi que par le fait qu'Attahir lui-même a reçu une formation de violoniste classique et, selon ses propres termes, compose invariablement « du violon ». Cependant, la commande d'une œuvre pour le West-Eastern Divan Ensemble n'est certainement pas un « hasard amical ». En effet, Benjamin Attahir, Français d'origine libanaise, puise son inspiration au Moyen-Orient pour nombre de ses œuvres. Son langage musical, bien qu'incontestablement contemporain, est au moins aussi proche des maîtres classiques que de Pierre Boulez (qui a été son professeur). Tout comme l'ensemble... Mais c'est la note de programme du compositeur qui boucle la boucle : pas de commentaire habituel sur l'intention ou la source d'inspiration, mais plutôt un poème, avec pour thème intemporel l'éloignement et la connexion.

Jawb

*J'ai traversé des paysages
comme on traverse une frontière
un océan fer et cendres*

Embrasé

Jamais se retourner

*je m'étais dit
jamais plus se retourner
sur ces paysages que mes yeux*

Embrassaient

*Liaient, reliaient,
relisaient
sans jamais leur donner sens*

S'avancer

*Simplement dans l'épaisseur du noir
Jamais le même noir
je me suis dit
je reconnais ce noir
et mes yeux me disaient le contraire*

Oublie

*Maintenant j'ai tout oublié
les attaches, le port, la barque
il ne reste plus que nous
nous que cette mer toujours sépare.*

Rebecca Diependaele

Michael Barenboim, leiding & viool · direction & violon

© Neda Navae

^{NL} Michael Barenboim is een veelgevraagde violist en soleerde al met de Wiener Philharmoniker, de Chicago Sympony en de Berliner Philharmoniker. Daarnaast geeft hij regelmatig recitals in Wigmore Hall, Elbphilharmonie Hamburg en Teatro di San Carlo in Napels. Hij is een lid van het Boulez Ensemble, met wie hij werk van onder meer Jörg Widmann en Kareem Rouston in première bracht. In 2020 richtte hij samen met enkele andere leden van het West-Eastern Divan Orchestra het West-Eastern Divan Ensemble op. Naast zijn activiteiten als muzikant, is hij verbonden aan de Barenboim-Said Akademie in Berlijn als professor viool en kamermuziek. In het seizoen 2022-2023 maakt hij een Europese tour met het West-Eastern Divan Ensemble die vandaag start in Brussel en hen

ook brengt in Zwitserland, Hongarije, Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk. Daarnaast zal hij ook soleren met het Württemberg Chamber Orchestra Heilbronn en de Philharmonie Südwestfalen.

^{FR} Violoniste très demandé, Michael Barenboim a déjà joué en solo avec le Wiener Philharmoniker, le Chicago Symphony et le Berliner Philharmoniker. Il donne régulièrement des récitals au Wigmore Hall, à l'Elbphilharmonie de Hambourg et au Teatro di San Carlo de Naples. Il est membre de l'Ensemble Boulez, avec lequel il a créé des œuvres de Jörg Widmann, Kareem Rouston et d'autres. En 2020, il a fondé le West-Eastern Divan Ensemble avec plusieurs autres membres du West-Eastern Divan Orchestra. Outre ses activités de musicien, il est attaché à l'Akademie Barenboim-Said de Berlin en tant que professeur de violon et de musique de chambre. Au cours de la saison 2022-2023, il effectue une tournée européenne avec le West-Eastern Divan Ensemble débutant aujourd'hui à Bruxelles, et se poursuivant en Suisse, Hongrie, Allemagne, Autriche et France, et il se produit en solo avec le Württemberg Chamber Orchestra Heilbronn et la Philharmonie Südwestfalen.

West-Eastern Divan Ensemble

© Peter Adamik

^{NL} Het West-Eastern Divan Ensemble is samengesteld uit uitmuntende leden van het West-Eastern Divan Orchestra. Hun repertoire bestrijkt het klassieke repertoire van Schubert, Mendelssohn en Brahms, maar ze kijken zeker niet weg van hedendaags werk van Attahir of Boulez. Michael Barenboim richtte het ensemble in 2020 op om de boodschap van vrede en verbinding van het orkest nog meer te verspreiden, maar dan in een intieme setting. De eerste tournee van het West-Eastern Divan Ensemble vond plaats in februari en in maart 2020 in de Verenigde Staten, net voordat corona roet in het eten gooide. Vandaag zijn ze sterk op weg om een van de grote kamermuziekensembles te worden, wat de grote Europese tour in Europa bewijst.

BACK

^{FR} Le West-Eastern Divan Ensemble réunit des membres éminents du West-Eastern Divan Orchestra. Son répertoire couvre les œuvres classiques et romantiques de Schubert, Mendelssohn et Brahms, mais ne dédaigne pas pour autant les œuvres contemporaines, telles celles d'Attahir ou Boulez. Michael Barenboim a fondé l'ensemble en 2020 pour continuer à diffuser le message de paix et de réconciliation porté par l'orchestre, dans un contexte musical plus intime. La première tournée du West-Eastern Divan Ensemble a eu lieu en février et mars 2020 aux États-Unis, juste avant que n'éclate la crise de Covid-19. Le groupe est en passe de devenir l'un des grands ensembles actuels de musique de chambre, en témoigne sa prestigieuse tournée européenne.

Chamber Music at Bozar

Enter this intimate and extraordinary universe

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

Rebecca Diependaele, Maarten Sterckx, Luc Vermeulen

Vertaling · Traduction

Catherine Meeùs

Grafiek · Graphisme

Sophie Van den Berghe