

16 Dec.'22

Oxalys

Les Brigittines

Eerbetoon aan Philippe Boesmans

Het gebeurde in 1999. Mijn eerste contact met de muziek van Philippe Boesmans vond in dat jaar plaats in Amsterdam. De Nationale Reisopera programmeerde *Reigen* een opera in 10 scene's die in 1993 in de Munt in première was gegaan. Nieuw Sinfonietta Amsterdam, (nu Amsterdam Sinfonietta) waar ik toen deel van uitmaakte, nam plaats in de orkestbak. Vanaf de eerste repetitie was ik meteen geraakt door de kleurenpracht en kracht van de partituur. En dit niet in het minst door de bevoegenheid, de energie en de kennis waarmee de betreurde dirigent Patrick Davin ons door de partituur loodste. Na deze uitvoeringen stond één ding vast: de muziek van Boesmans zou me nooit meer loslaten. *Wintermärchen* (1999), *Julie* (2004), beide opera's op libretti van Luc Bondy en *Pinocchio* (2017), wou en zou ik niet missen.

Als artistiek coördinator van Oxalys kwam Philippe Boesmans uiteraard al snel terug op mijn pad. Ik liep met het idee om een concert rond de kamermuziek van zijn hand te programmeren, trok mijn stoute schoenen aan en belde hem op. Hij onthaalde dit idee bijzonder enthousiast en we brainstormden al direct een paar uur aan telefoon over hoe zo'n programma er dan moest uitzien. Naast zijn werk waren er twee namen die hij heel vaak uitsprak: Benoit Mernier en Kris Defoort. "Die moeten er zeker inzitten" hoor ik hem nog zeggen. En toen kwam de vraag van Bozar om een kamermuziekprogramma rond Boesmans te bedenken ter gelegenheid van de première van wat

zijn laatste opera zou worden: *On purge bébé*. Op zijn goedkeuring om aan het programma La Mer van Claude Debussy toe te voegen moesten we niet wachten.

Hij is ons op 10 april jongstleden ontvallen en ik kan me geen betere hommage aan deze gigant binnen de Belgische componisten voorstellen.

Koenraad Hofman

Contrabassist en artistiek coördinator
Oxalys ensemble

Hommage à Philippe Boesmans

Mon premier contact avec la musique de Philippe Boesmans remonte à 1999. C'était à Amsterdam. Le Nationale Reisopera programmait *Reigen*, un opéra en 10 scènes dont la création avait eu lieu à la Monnaie six ans plus tôt. Le New Sinfonietta Amsterdam (aujourd'hui Amsterdam Sinfonietta), dont je faisais alors partie, siégeait dans la fosse d'orchestre. Dès la première répétition, je fus immédiatement hypnotisé par les couleurs et la puissance de l'œuvre. Ce notamment grâce à l'enthousiasme, l'énergie et les connaissances avec lesquels le regretté chef d'orchestre Patrick Davin nous guidait à travers la partition. Au bout de ces représentations, une chose était certaine : la musique de Boesmans ne me quitterait plus. Que ce soit *Wintermärchen* (1999), *Julie* (2004) – deux opéras sur des livrets de Luc Bondy – ou *Pinocchio* (2017), je n'ai manqué aucun de ces opéras.

En tant que coordinateur artistique d'Oxalys, j'ai été naturellement amené à recroiser la route de Philippe Boesmans. Nourrissant l'idée de programmer un concert autour de sa musique de chambre, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai téléphoné. Il a accueilli l'idée avec enthousiasme, si bien que nous avons passé plusieurs heures au téléphone à imaginer la conception d'un tel programme. Outre ses propres œuvres, deux noms lui revenaient constamment à la bouche : ceux de Benoit Mernier et Kris Defoort. Je l'entends encore répéter : « Ils doivent absolument en faire partie ! » Puis nous est venue la demande de Bozar de concevoir un programme

de musique de chambre autour de Boesmans à l'occasion de la première de ce qui devait être son dernier opéra : *On purge bébé*. Nous n'avons pas dû attendre son approbation pour ajouter *La Mer* de Claude Debussy au programme.

Philippe Boesmans nous a quittés le 10 avril de cette année et je ne peux imaginer un meilleur hommage à ce géant parmi les compositeurs belges.

Koenraad Hofman

Contrebassiste & Coordinateur artistique
Ensemble Oxalys

Oxalys

Philippe Boesmans

1936–2022

Ornamented Zone (1995–1996) NL-FR

*voor klarinet, altviool, cello en piano ·
pour clarinette, alto, violoncelle & piano*

Kris Defoort

°1959

Tender Reflections in the Dark (2003) NL-FR

voor altviool en piano · pour alto et piano

Benoît Mernier

°1964

Images.

**Hommage à la Sonate de Debussy,
pour flûte, alto et harpe (2002) NL-FR**

voor fluit, altviool en harp · pour flûte, alto & harpe

Philippe Boesmans

Sextuor (2005) NL-FR

*voor 2 violen, 2 altviolen, cello en piano ·
pour 2 violons, 2 altos, violoncelle et piano*

pauze · pause

Benoît Mernier

After Images (2002) NL-FR

*voor harp solo, fluit, klarinet,
2 violen, altviool en cello ·
pour harpe solo, flûte, clarinette,
2 violons, alto & violoncelle*

Claude Debussy

1862–1918

La Mer (1905) NL-FR

*arrangement door Marlijn Helder voor 2 violen,
altviool, cello, contrabas, fluit, hobo, klarinet,
fagot, hoorn, trompet, harp & percussie ·
arrangement de Marlijn Helder pour 2 violons, alto,
violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette,
basson, cor, trompette, harpe & percussion*

duur: 1.40 uur · durée : 1h40

Debussy en de Belgen: Mernier, Defoort, Boesmans

In dit programma van Oxalys zweeft de geest van Claude Debussy over de wateren: uiteraard in zijn eigen *La Mer*, in een bewerking voor kamerensemble. Maar verder verwijzen de beide composities van Benoît Mernier in hun titel naar Debussy's *Images*, in hun bezetting naar diens *Sonate voor fluit, altviol en harp* (1915). De transparantie, vernieuwende schrijfwijze en instrumentencombinaties van Debussy's late kamermuziek bleven sindsdien een model voor elke componist. In de werken van Boesmans en Defoort behoudt de altviol haar hoofdrol en wordt het ensemble verder verrijkt met klarinet, piano en andere strijkers.

Claude Debussy *La Mer* (1905, arr. Marlijn Helder)

Debussy componeerde *La Mer* tussen 1903 en 1905; het werk werd voor het eerst uitgevoerd op 15 oktober 1905 in Parijs. Debussy wenste zijn compositie niet als symfonie te benoemen, en evenmin als een (programmatisch) symfonisch gedicht, en betitelde haar daarom als “trois esquisses symphoniques”. De eerste uitvoeringen van het werk werden negatief onthaald. Pas nadat Debussy zelf zijn werk dirigeerde in Londen en

Parijs (beide in 1908) kwamen er enthousiaste reacties van pers en publiek. Sedertdien veroverden de 'drie symfonische schetsen' een vaste plaats in het symfonische repertoire.

De Nederlandse componiste Marlijn Helder (1979) maakte in 2016 in opdracht van het Orchestre Philharmonique de Radio France een bewerking voor 13 solisten of – bij meervoudig bezette strijkers – kamerorkest. Dankzij de afgeslankte bezetting klinkt Debussy's symfonisch gedicht misschien minder overweldigend, maar automatisch een stuk transparanter en – what's in a name? – Helder-der.

Benoît Mernier **Images (2002)**

Benoît Mernier (1964) studeerde compositie bij Claude Ledoux en Philippe Boesmans. Zijn compositie *Images* was een opdrachtwerk van het Trio Médicis, dat het werk voor het eerst uitvoerde op 29 maart 2003 in de Brusselse Muntchouwburg. In 2009 maakte het trio een opname van het werk. Het draagt als ondertitel *Homage to Debussy's Sonata, for flute, viola and harp*. Mernier schreef zijn compositie voor dezelfde bezetting en ook de lengte van de compositie – ongeveer 15 minuten – benadert die van Debussy.

In een harmonische taal die nooit expliciet dissonant is, laat Mernier zijn muzikale 'beelden' organisch in elkaar overvloeien, in golven die nu eens verstild, dan weer bewogen zijn. Na de openingsmaten ontvouwt zich een passage die in eerste instantie eerder een afwisseling lijkt van

drie monologen dan een samenspel. De langzame passages roepen een bezonken atmosfeer op. Ze monden uit in kortstondige dynamische passages met opvallende toccatapatronen in alle instrumenten, gekenmerkt door snelle herhaalde noten en – in de harppartij – virtuoze arpeggio's.

Dankzij het gebruik van de altfluit bestrijken de drie instrumenten grotendeels dezelfde, vrij ruime tessituur. Mernier maakt de partijen volstrekt evenwaardig in hun gebruik van hoge en lage registers, zoekt – onder meer door het gebruik van flageolettonen in de altvioolpartij – de raakvlakken tussen hun individuele sonoriteiten op en komt zo tot een organische en elegante 'trialog'.

Benoît Mernier
After Images (2002)

Eveneens uit 2002 dateert Merniers *After Images*, een opdracht van het Ensemble Musiques Nouvelles voor de veertigste verjaardag van het ensemble. Het creëerde de compositie onder leiding van Pierre Bartholomé in Flagey op 6 december 2002. De titel *After Images* suggereert een band met de voorgaande compositie en lijkt met zijn veel kortere duur – drieënhalf minuten – een "afterthought". Een bijgedachte, een voetnoot of een aanvulling? De bezetting wordt aangevuld tot een septet door toevoeging van een klarinet en de drie overige leden van het strijkkwartet.

Kris Defoort
Tender Reflections in the Dark (2010)

Kris Defoort (1959) verkent als componist de klankwerelden tussen jazz, improvisatie en hedendaagse compositie. Zijn werk *Tender Reflections in the Dark*, gecreëerd door altviolist Paul De Clerck en pianiste Claire Chevallier in januari 2011, verrijkt dit kleurrijke palet nog verder met de barokke wereld van Henry Purcell als inspiratiebron.

Philippe Boesmans
Ornamented Zone (1995)

Ook in het oeuvre van de onlangs overleden Philippe Boesmans (1936–2022) maakt de barok zijn opwachting. Zijn compositie *Ornamented Zone* voor klarinet, altviool, cello en piano werd op 3 maart 1996 tijdens het festival Ars Musica gecreëerd door solisten van het Ensemble InterContemporain. *Ornamented Zone* neemt als uitgangspunt de praktijk van de barokmuziek, gekenmerkt door versieringen als trillers, *gruppetti* en mordenten. De Franse muziekfilosoof Laurent Feneyrou zag in de “Weense, Brahmsiaanse, fin de siècle”-bezetting van het werk een contrast met de barokke inspiratie, hoewel er ook parallellen zijn met barokgenres als triosonate en kwartet. De vier instrumenten maken één na één hun intrede met korte geornamenteerde motieven die telkens opnieuw terugvoeren naar de melodische lijn in de klarinetpartij. Een ornament kan pas een ornament zijn in een context van (harmonische) stabiliteit: als

je de hoofdzaak niet kent, kan je de bijzaken niet onderscheiden. De vraag is: wat is de hoofdzaak in deze compositie? Creëerde Boesmans een domein, een zone waar alles fiorituur en ornament is? Of mogen we ons laten leiden door de melodische lijnen die voortdurend tussen de instrumenten meanderen?

Philippe Boesmans **Pianosextet (2005)**

Exact tien jaar later, op 3 maart 2006, ging Boesmans' *Pianosextet* in première in Keulen. Hij schreef het werk in opdracht van musikFabrik, Kunststiftung NRW en Ars Musica en droeg het op aan Tino Haenen, de toenmalige artistiek directeur van Ars Musica. In tegenstelling tot het kwartet in *Ornamented Zone* refereert de bezetting van het pianosextet – piano en strijkkwintet – aan een recentere traditie, startend in de vroege negentiende eeuw met componisten als Felix Mendelssohn (1824) en Michael Glinka (1832). (Dat Boesmans een boontje had voor de eerstgenoemde, blijkt ook uit de partituur van zijn laatste opera, *On purge bébé*, die op 13 december in de Munt in première gaat.) Boesmans' sextet is doorgecomponeerd en verrast met een geleidelijk aan verstillende slotpassage die alsnog onverwacht eindigt.

Pieter Mannaerts

Debussy et les Belges : Mernier, Defoort, Boesmans

Dans ce programme de l'ensemble Oxalys, l'esprit de Claude Debussy vogue sur les eaux : dans *La Mer*, évidemment, en arrangement pour ensemble de chambre, mais aussi dans les deux compositions de Benoît Mernier qui, dans leur titre, font référence à *Images*, et dans leur écriture, à la *Sonate pour flûte, alto et harpe* (1915). La transparence, l'écriture innovante et les combinaisons d'instruments de la musique de chambre tardive de Debussy sont restées un modèle pour tous les compositeurs depuis lors. Dans les œuvres de Boesmans et Defoort, l'alto conserve le premier rôle et l'ensemble est enrichi par la clarinette, le piano et d'autres cordes.

Claude Debussy *La Mer* (1905, arr. Marlijn Helder)

Debussy composa *La Mer* entre 1903 et 1905 ; l'œuvre fut créée le 15 octobre 1905 à Paris. Ne souhaitant pas qualifier son œuvre de symphonie ni de poème symphonique (programmatique), Debussy l'intitula donc « Trois esquisses symphoniques ». Les premières représentations de l'œuvre furent accueillies avec réserve. Ce n'est qu'après que Debussy eut lui-même dirigé

son œuvre à Londres et à Paris en 1908 que les réactions de la presse et du public se firent plus enthousiastes et que l'œuvre trouva enfin sa place dans le répertoire symphonique.

L'Orchestre philharmonique de Radio France a demandé en 2016 à la compositrice néerlandaise Marlijn Helder (°1979) d'en faire un arrangement pour 13 solistes ou orchestre de chambre, en cas de doublure des voix. Grâce à l'effectif réduit, le poème symphonique de Debussy semble moins écrasant, bien plus transparent et « heldérien ».

Benoît Mernier **Images (2002)**

Benoît Mernier (°1964) a étudié la composition avec Claude Ledoux et Philippe Boesmans. *Images* est une commande du Trio Médicis, qui créa l'œuvre au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles le 29 mars 2003 avant de l'enregistrer en 2009. L'œuvre est sous-titrée « Hommage à la Sonate de Debussy pour flûte, alto et harpe ». La durée de l'œuvre une quinzaine de minutes est proche de celle de l'œuvre de Debussy, destinée au même effectif.

Dans un langage harmonique qui n'est jamais explicitement dissonant, Mernier enchaîne ces « images » musicales de façon organique, en vagues tantôt douces, tantôt mouvementées. Après les premières mesures, un passage se déroule qui ressemble d'abord à une alternance de trois monologues plus qu'à une interaction. Les passages lents évoquent une atmosphère apaisée.

Ils débouchent sur de brefs moments dynamiques avec des motifs de toccata à tous les instruments, caractérisés par des notes répétées rapides et à la partie de harpe des arpèges virtuoses.

Grâce à l'utilisation de la flûte alto, les trois instruments couvrent une même tessiture plutôt large. Mernier rend les parties complètement égales dans les registres graves et aigus, cherche notamment par l'utilisation des harmoniques à l'alto les points communs entre les différentes sonorités des instruments et produit ainsi un « triologue » organique et élégant.

Benoît Mernier
After Images (2002)

Composée en 2002 également, *After Images* est issue d'une commande de l'ensemble Musiques Nouvelles pour son quarantième anniversaire, qui la créa sous la direction de Pierre Bartholomée à Flagey le 6 décembre de cette même année. Le titre suggère un lien avec la composition précédente, et sa durée beaucoup plus courte (3 minutes 30) semble en faire une « *afterthought* ». Réflexion après-coup, note de bas de page, simple ajout ? L'instrumentation est complétée pour en faire un septuor, avec une clarinette et les trois autres membres du quatuor à cordes.

Kris Defoort
Tender Reflections in the Dark (2010)

Dans son travail de compositeur, Kris Defoort (1959-) explore les univers sonores du jazz, de l'improvisation et de la musique contemporaine. Son œuvre *Tender Reflections in the Dark*, créée par l'altiste Paul De Clerck et la pianiste Claire Chevallier en janvier 2011, enrichit encore cette palette colorée en s'inspirant de l'univers baroque d'Henry Purcell.

Philippe Boesmans
Ornamented Zone (1995)

L'influence baroque transparaît également dans l'œuvre de Philippe Boesmans (1936-2022). *Ornamented Zone* pour clarinette, alto, violoncelle et piano fut créée par les solistes de l'Ensemble Intercontemporain au festival Ars Musica le 3 mars 1996. L'œuvre prend pour point de départ la pratique de la musique baroque, caractérisée par des ornements tels que des trilles, des gruppetti, des mordants. Le philosophe français de la musique Laurent Feneyrou a vu dans l'effectif « viennois, brahmsien, fin de siècle » de l'œuvre une mise en contraste avec l'inspiration baroque, bien qu'on puisse également faire des parallèles avec des genres baroques tels que la sonate en trio et le quatuor. Un à un, les quatre instruments font leur entrée avec de courts motifs ornementés qui reviennent sans cesse à la ligne mélodique de la partie de clarinette. Un ornement ne peut l'être que dans un contexte (harmonique) stable : si l'on ne reconnaît pas l'essentiel, on ne peut distinguer

l'accessoire. La question est donc la suivante : quel est l'aspect essentiel de cette œuvre ? Boesmans a-t-il créé un domaine, une zone où tout est fioriture et ornement ? Ou peut-on se laisser guider par les lignes mélodiques qui serpentent constamment entre les instruments ?

Philippe Boesmans
Sextuor pour piano (2005)

Exactement dix ans plus tard, le 3 mars 2006, le *Sextuor pour piano* de Boesmans fut créé à Cologne. L'œuvre, commandée par musikFabrik, Kunststiftung NRW et Ars Musica, est dédiée à Tino Haenen, qui était alors directeur artistique d'Ars Musica. Contrairement à *Ornamented Zone*, la partition du sextuor pour piano piano et quintette à cordes se réfère à une tradition plus récente, celle du début du XIXe siècle, avec des compositeurs tels que Felix Mendelssohn (1824) et Michael Glinka (1832). (La partition de son dernier opéra, *On purge bébé*, qui sera créé à La Monnaie le 13 décembre, témoigne du penchant de Boesmans pour le premier.) Ce sextuor se déroule en une seule partie et surprend par un passage final de plus en plus tranquille et qui s'achève de manière inattendue.

Pieter Mannaerts

Oxalys

© Oxalys

^{NL} Oxalys, opgericht in 1993 aan het Koninklijk Conservatorium Brussel, is een kamermuziek-ensemble bestaande uit een strijkkwintet met fluit, klarinet en harp. Oxalys voert repertoire uit gaande van Haydn en Mozart tot hedendaagse muziek, met een bijzondere belangstelling voor muziek uit de Belle Époque (1870–1930) en 'fin de siècle' vocale kamermuziek, waarvoor het ensemble zich laat omringen door uitstekende solisten als Claire Lefilliâtre, Laure Delcampe, Dietrich Henschel en Christoph Prégardien. Oxalys wordt geprezen op nationale en internationale podia en kreeg in 2016 de Klara Muziekprijs voor beste solist of ensemble. Het ensemble werkt regelmatig mee aan theaterproducties en is betrokken bij educatieve

projecten. Oxalys is partner van het Koninklijk Conservatorium Brussel en wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschap.

^{FR} Fondé au sein du Koninklijk Conservatorium Brussel en 1993, Oxalys est un ensemble de musique de chambre réuni autour d'un noyau dur constitué d'un quintette à cordes avec flûte, clarinette et harpe. Oxalys interprète le répertoire allant de Haydn ou Mozart aux créations musicales contemporaines, avec un intérêt particulier pour la musique de la Belle Époque (1870–1930) et la musique de chambre vocale « fin de siècle », pour laquelle l'ensemble s'entoure d'excellents solistes tels que Claire Lefilliâtre, Laure Delcampe, Dietrich Henschel ou Christoph Prégardien. Oxalys est applaudi sur les scènes nationales et internationales et s'est vu décerner le Prix musical Klara 2016 du meilleur soliste ou ensemble. L'ensemble collabore régulièrement à des productions théâtrales et s'investit dans des projets pédagogiques et éducatifs. Oxalys est partenaire du Koninklijk Conservatorium Brussel et bénéficie du soutien de la Communauté flamande.

viool · violon

Shirly Laub
Frédéric d'Ursel

altviool · alto

Elisabeth Smalt
Paul De Clerck

cello · violoncelle

Justus Grimm

contrabas · contrebasse

Koenraad Hofman

fluit · flûte

Toon Fret

hobo · hautbois

Piet Van Bockstal

klarinet · clarinette

Nathalie Lefèvre

fagot · basson

Pieter Nuytten

hoorn · cor

Anthony Devriendt

trompet · trompette

Bram Mergaert

harp · harpe

Annie Lavoisier

piano

Victor Chestopal

percussive · percussion

Titus Franken

copresentatie · coprésentation

DE MUNT
LA MONNAIE

steun · soutien

FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES

Vlaanderen
verbeelding werkt

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

Luc Vermeulen

Editing

Pieter Mannaerts, Maarten Sterckx, Luc Vermeulen

Vertaling · Traduction

Catherine Meeus

Grafiek · Graphisme

Sophie Van den Berghe