Bach Heritage Festival

10 Feb.’23

Tord Gustavsen & Trygve Seim ‘Inner Chorales’

Hall M, Bozar

Tord Gustavsen,
électronique · electronics & piano

Trygve Seim, saxophone · saxofoon

Louise Lavoll, création sonore · klankdesign

Inner Chorales

Improvisations, interprétations, dialogues
et réponses aux chorals de · Improvisaties,
interpretaties, dialogen en reacties op koralen van

Johann Sebastian Bach
1685–1750

Christ lag in Todesbanden,
extr. · uit Kantate BWV 4

Befiehl du deine Wege,
extr. · uit *Matthäus-Passion*, **BWV 244**

Auf meinen lieben Gott,
extr. · uit Kantate „Auf meinen lieben Gott“, BWV 148

O Traurigkeit, o Herzeleid, BWV 404

Wie sich ein Vat’r erbarmet,
extr. · uit Motette „Singet dem Herrn ein neues Lied“,
BWV 225

Durée : ±1h15 · Duur: ±1u15

Dans le cadre de · In het kader van
Bach Heritage Festival

Quand le choral devient mantra
Rencontre avec Tord Gustavsen

Le 10 février, le pianiste de jazz norvégien Tord Gustavsen sera sur la scène de Bozar avec son compatriote, le saxophoniste Tyrgve Seim, dans le cadre du festival Bach Heritage. Il nous en dit plus sur les liens qui l'unissent à ce compositeur et la lecture méditative, presque mantratique de ses chorals qu'il prend pour point de départ de ce projet.

Vous souvenez-vous des sensations ressenties lors de votre première rencontre avec la musique de Bach ?

Enfant, je chantais à l'église et je me souviens d'une hymne appelée Velt alle dine veie en norvégien, il s'agit du choral *Befiehl du deine Wege* en allemand. J'avais été profondément marqué par sa mélodie magnifique et ses paroles apaisantes. Quelques années plus tard, écouter les cantates me faisait un effet quasi thérapeutique, comme des vitamines dont il me fallait ma dose chaque semaine. D'autre part, je jouais des pièces de Bach à quatre mains avec ma professeure de piano, et je n'ai toujours pas oublié la sensation physique que je ressentais lorsque la musique commençait à swinguer comme seule celle de Bach peut le faire. Quand toutes ces dimensions – analytique, musicale et spirituelle – se rejoignent, on peut vraiment parler d'une expérience totale puissante.

BACK

Vous avez inclus quelques chorals de Bach dans votre album *The Other Side*. Quelle était votre intention ?

En fait, cela s'est fait par hasard lors d'une répétition en trio. À la fin d'un de mes morceaux, j'ai commencé à jouer le thème de *Jesu meine Freude*. Les autres m'ont emboîté le pas, c'était vraiment très beau. Un dialogue s'est développé tout naturellement à partir de cette approche improvisée spontanée.

« J'ai toujours été inspiré par la dualité entre la passion et l'élégance que l'on retrouve dans le " feu silencieux " des chorals de Bach. »

Comment votre connaissance de l'écriture de Bach a-t-elle influencé votre propre processus créatif ?

En résumant tous les styles qui l'ont précédé et en laissant derrière lui un héritage si durable de richesse et de cohérence mélodique et harmonique, Bach a influencé presque toutes les musiques qui l'ont suivi. Personnellement, j'ai toujours été inspiré par la dualité entre la passion et l'élégance, ou la retenue, que l'on retrouve dans le « feu silencieux » des chorals et de la polyphonie de Bach. C'est comme si un fil spirituel me reliait aux chorals qui ont été importants pour moi au fil des années. Ils sont en quelque sorte les pierres angulaires de ma personnalité musicale et spirituelle. Leur énergie est toujours présente lorsque je joue.

BACK

Avez-vous également été inspiré par la manière dont d'autres artistes ont abordé Bach ?
Mon influence principale est celle de Glenn Gould. Sa manière de jouer Bach m'impressionne énormément. Je me sens aussi très inspiré lorsque je joue des œuvres de Bach avec une chanteuse et un violoniste improvisateur norvégien de musique folklorique. Ensemble, nous avons utilisé les chorals de Bach comme point de départ d'un projet et j'ai beaucoup admiré la façon dont ils les abordaient avec un tel degré de respect et de liberté.

Pour ce projet *Inner Chorales*, vous partagerez la scène avec Trygve Seim.
Trygve Seim est l'une des personnalités les plus originales et novatrices de la scène jazz contemporaine. J'ai hâte d'entendre quelle tournure il donnera à mes chorals préférés avec le son et le phrasé au saxophone dont lui seul a le secret. Le titre du projet s'inspire de notre approche : nous ne sommes pas dans une démonstration de virtuosité, mais nous cherchons plutôt à laisser de l'espace entre les notes, à travailler avec beaucoup de pianissimos. C'est comme si nous internalisions les chorals pour en faire des mantras méditatifs. Souvent, nous prenons le temps de répéter et de développer une petite cellule musicale avant de passer à la suivante.

Le choral est un genre lié au texte et pourtant, ce projet est exclusivement instrumental. Comment atteignez-vous cette pureté et quelle influence aimeriez-vous avoir sur le public à travers ce projet ?

BACK

Pour moi, faire de la musique, c’est trouver des résonances entre mon for intérieur et des cellules musicales miniatures, pour ensuite construire quelque chose d’organique sur cette base. Les chorals s’y prêtent à merveille. J’aimerais ouvrir un espace qui permette aux gens d’entrer en contact avec la vérité, la beauté et la bonté absolues qu’ils ont en eux. Lorsque je joue *Befiehl du deine Wege*, je fais l’expérience des mots d’une manière non dogmatique, spirituelle, même s’ils ne sont pas chantés à proprement parler. C’est comme s’ils résonnaient dans un coin de votre tête malgré tout.

BACK

Als koralen een mantra worden

Ontmoeting met Tord Gustavsen

Op 10 februari staat de Noorse jazzpianist Tord Gustavsen samen met zijn landgenoot, saxofonist Tyrgve Seim, op het podium van Bozar in het kader van het Bach Heritage Festival. Hij vertelt ons meer over zijn banden met deze componist en de meditatieve, bijna mantra-achtige interpretatie van de koralen die hij als uitgangspunt neemt voor dit project.

Weet je nog welke gevoelens je eerste kennismaking met de muziek van Bach bij je opwekte?

Als kind zong ik in de kerk en ik herinner me een hymne die *Velt alle dine veie* heet in het Noors, in het Duits is dat het koraal *Befiehl du deine Wege*. Ik werd diep getroffen door de prachtige melodie en de kalmerende woorden. Een paar jaar later had het beluisteren van de cantates een bijna therapeutisch effect op mij, een beetje zoals de vitaminen die ik elke week moest innemen. Daarnaast speelde ik vierhandige stukken van Bach met mijn pianolerares, en ik herinner me nog altijd de fysieke sensatie die ik voelde wanneer de muziek begon te swingen zoals alleen die van Bach dat kan. Wanneer al deze dimensies – analytisch, muzikaal en spiritueel – samenkomen, kun je echt spreken van een krachtige totaalervaring.

BACK

Je hebt enkele koralen van Bach ingelast in je album *The Other Side*. Wat was je bedoeling?
In feite gebeurde dit bij toeval tijdens een repetitie in trio. Aan het eind van een van mijn stukken begon ik het thema van *Jesu meine Freude* te spelen. De anderen volgden, het was echt heel mooi. Uit deze spontane, geïmproviseerde aanpak ontstond op natuurlijke wijze een dialoog.

Hoe heeft je kennis van de muzikale schrijfwijze van Bach je eigen creatieve proces beïnvloed?
Door alle stijlen die aan hem voorafgingen samen te vatten en zo'n blijvende erfenis van melodische en harmonische rijkdom en samenhang achter te laten, beïnvloedde Bach bijna alle muziek die na hem kwam. Persoonlijk ben ik altijd geïnspireerd geweest door de dualiteit tussen passie en elegantie, of de gereserveerdheid, die we aantreffen in het 'stille vuur' van Bachs koralen en polyfonie. Het is alsof een spirituele draad mij verbindt met de koralen die in de loop der jaren belangrijk voor mij zijn geweest. Zij zijn in zekere zin de hoekstenen van mijn muzikale en spirituele persoonlijkheid. Hun energie is altijd aanwezig als ik speel.

Ben je ook geïnspireerd door de manier waarop andere kunstenaars Bach hebben benaderd?
Mijn belangrijkste invloed is die van Glenn Gould. Ik ben erg onder de indruk van de manier waarop hij Bach speelt. Ik voel me ook zeer geïnspireerd als ik werken van Bach speel met een zangeres en een Noorse improviserende folkviolist. Samen hebben we de koralen van Bach als uitgangspunt genomen voor een project en ik had veel bewondering voor de manier waarop ze die met zoveel respect en vrijheid benaderden.

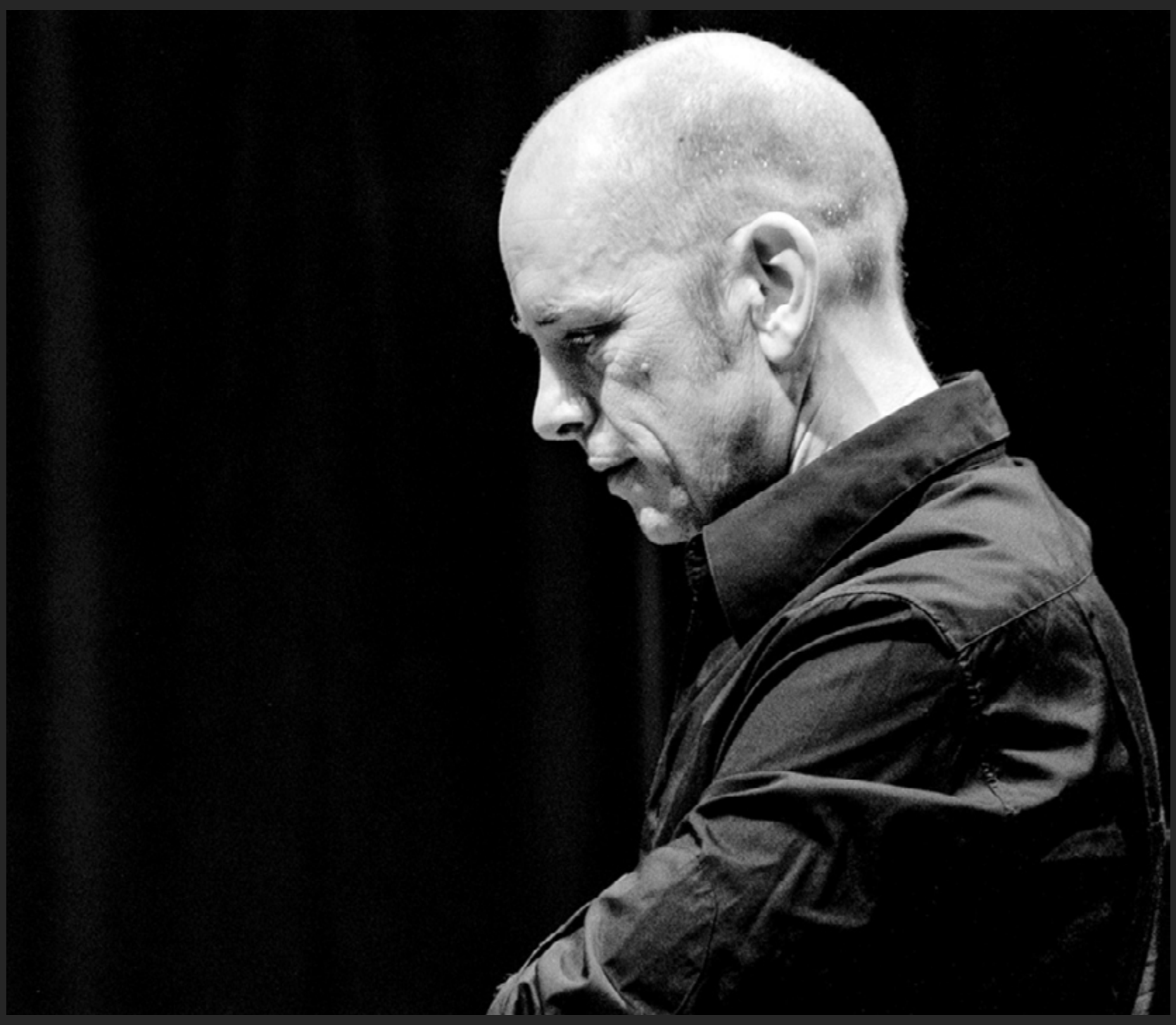
BACK

Voor dit project *Inner Chorales* zal je het podium delen met Trygve Seim.
Trygve Seim is een van de meest originele en vernieuwende figuren in de hedendaagse jazzscene. Ik kan niet wachten om te horen welke twist hij zal geven aan mijn favoriete koralen met de klank en frasering op de saxofoon waarvan alleen hij het geheim kent. De titel van het project is geïnspireerd op onze benadering: het is niet onze ambitie om virtuositeit tentoon te spreiden, maar wel om ruimte tussen de noten te laten, om met veel pianissimo's te werken. Het is alsof we de koralen tot onderdeel van ons innerlijk maken om ze te laten uitgroeien tot meditatieve mantra's. Vaak nemen we de tijd om een kleine muzikale kernzin te herhalen en uit te werken voordat we naar de volgende gaan.

Het koraal is een genre dat verbonden is met tekst, maar dit project is uitsluitend instrumentaal. Hoe bereik je deze zuiverheid en welke invloed wil je met dit project op het publiek uitoefenen?
Voor mij bestaat muziek maken erin resonanties tussen mijn innerlijke wereld en muzikale miniatuurzinnen te vinden, en op basis daarvan iets organisch op te bouwen. De koralen lenen zich daar perfect toe. Ik wil graag een ruimte openen die de mensen in contact laat komen met de absolute waarheid, schoonheid en goedheid die in hen schuilt. Als ik *Befiehl du deine Wege* speel, ervaar ik de woorden op een ondogmatische, spirituele manier, ook al worden ze niet echt gezongen. Het is alsof ze toch nog nagalmen in een hoekje van je hoofd.

BACK

Tord Gustavsen
piano



© DR · GR

FR Né en 1970 et pianiste phare de la scène jazz norvégienne, Tord Gustavsen a publié neuf albums encensés par la critique chez ECM Records, dont *The Other Side* en trio. Au carrefour entre l'histoire du jazz et les ambiances nordiques planantes, il est devenu une pierre d'angle de projets incluant les plus belles voix de Norvège. Il s'est produit dans les plus grands festivals et salles de concert du monde et a vu sa carrière largement récompensée. Il a également réalisé des commandes pour de prestigieux festivals de musique.

BACK

NL Tord Gustavsen (1970) is een vooraanstaand pianist in de Noorse jazzscene en heeft negen veelgeprezen albums uitgebracht op ECM Records, waaronder *The Other Side* in trio. Op het kruispunt van jazz en zwevende Scandinavische sferen is hij een hoeksteen geworden van projecten met de beste stemmen van Noorwegen. Hij heeft opgetreden op grote festivals en in concertzalen over de hele wereld en heeft voor zijn carrière talrijke onderscheidingen ontvangen. Ook heeft hij opdrachten gegeven voor prestigieuze muziekfestivals.

BACK

Trygve Seim
saxophone · saxofoon

© Antonio Armentano

FR Trygve Seim est un saxophoniste, compositeur et arrangeur de jazz né à Oslo en 1971. Musicien professionnel depuis 1992, il s'est fait connaître en 2001 grâce à l'album *Different Rivers* récompensé par le Preis der Deuchten Schallplattenkritik. Il a signé ou contribué à 22 albums publiés sur le label ECM Records. Il a parcouru les scènes du monde entier avec son propre ensemble, le quartet The Source et aux côtés d'artistes tels que Manu Katché, Jacob Young, Sinikka Langeland, Fathy Salama ou Jai Shankar.

BACK

NL Trygve Seim (1971) werd geboren in Oslo en is saxofonist, componist en jazzarrangeur. Hij is sinds 1992 beroepsmuzikant en werd in 2001 bekend met het album *Different Rivers*, dat de Preis der Deuchten Schallplattenkritik won. Hij heeft 22 albums op het label ECM Records uitgebracht of daaraan meegewerkt. Hij heeft de wereld rondgereisd met zijn eigen ensemble, The Source Quartet, en met artiesten als Manu Katché, Jacob Young, Sinikka Langeland, Fathy Salama en Jai Shankar.

BACK

Bach Heritage Festival

9 → 12
Feb.'23

A counterpoint masterfully made

FR Depuis 2015, le festival Bach Heritage met en lumière l'influence multiple et inépuisable de Jean-Sébastien Bach sur ses successeurs. Cette nouvelle édition vous réserve une variété de concerts et spectacles associant le maître allemand à d'autres formes d'art, à d'autres univers musicaux, ou simplement à l'énergie rafraichissante de musiciens créatifs. Côté pluridisciplinaire, Bozar vous propose *J.S. Bach: das Kapital*, un spectacle réunissant danse, scénographie, musique et récitation pour questionner le rapport de notre société à l'économie et à l'écologie. Improvisateurs de génie – tout comme Bach –, les Norvégiens Tord Gustavsen et Trygve Seim se penchent sur l'univers intime et profond du choral, tandis que le pianiste belge Julien Libeer associe *Le clavier bien tempéré* aux chefs-d'œuvre choraux de toutes époques, ici chantés par la Cappella Amsterdam. Autres esprits frais, le baryton Benjamin Appl goûte à la saveur délicieuse des arias de Bach et le jeune ensemble de chambre L'Apothéose redonne vie aux illustres *Concertos brandebourgeois*. Voilà qui promet de beaux moments d'inventivité musicale !

NL Sinds 2015 zet het Bach Heritage Festival de schijnwerpers op de veelvormige en onuitputtelijke invloed die Johann Sebastian Bach uitoefent op zijn opvolgers. De nieuwe editie biedt een waaier aan concerten en optredens die de Duitse meester combineren met andere artistieke disciplines, andere muzikale werelden, of gewoon met de verfrissende energie van creatieve musici. In het multidisciplinaire luik brengt Bozar je *J.S. Bach: das Kapital*: een voorstelling die dans, scenografie, muziek en voordracht verweeft om vragen te stellen over de relatie van onze maatschappij tot economie

en ecologie. De geniale improvisatoren – opnieuw in navolging van Bach – Tord Gustavsen en Trygve Seim uit Noorwegen verkennen de intieme wereld van de koraalmuziek, terwijl de Belgische pianist Julien Libeer *Das Wohltemperierte* Klavier combineert met koormeesterwerken van alle tijden, hier gezongen door Cappella Amsterdam. Nog meer frisse geesten: bariton Benjamin snuift het delicieuze aroma op van Bachs aria's, en het jonge kamermuziekensemble L'Apothéose brengt de illustere *Brandenburgse Concerten* weer tot leven. Uitkijken dus naar prachtige momenten van muzikale inventiviteit!

---

9 Feb.'23 – 20:00
J.S. Bach: das Kapital

10 Feb.'23 – 20:30
Tord Gustavsen & Trygve Seim – "Inner Chorals"

11 Feb.'23 – 20:00
Benjamin Appl & Ensemble Masques

12 Feb.'23 – 11:00
L'Apothéose

12 Feb.'23 – 19:00
Cappella Amsterdam, Daniel Reuss & Julien Libeer

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

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

Réalisation du programme · Opmaak van het programmaboekje

Coordination · Coördinatie
Luc Vermeulem
Rédaction · Redactie
Judith Hoorens, Maarten Sterckx, Luc Vermeulen
Traduction · Vertaling
ElaN
Graphic Design
Sophie Van den Berghe