

L'ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE GENÈVE

ARIE VAN BEEK

CONCERT DE
SOIRÉE N°7

CINÉ—
CONCERT

JEUDI 9 JUIN 2016

L'ORCHESTRE
DE CHAMBRE
DE GENÈVE
ARIE VAN BEEK

...cultivons la différence!

+41 22 807 17 90 / BILLETTERIE@LOCG.CH / WWW.LOCG.CH

SOMMAIRE

- 3 Message du Président
- 5 Société Gustav Mahler de Genève
- 6 Biographie d'Arie van Beek
- 9 Biographie de Dietrich Henschel
- 10 Biographie de Clara Pons
- 12 L'Orchestre de Chambre de Genève
- 13 Les musiciens
- 19 Programme de la soirée
- 20 Note de la réalisatrice
- 25 Note de programme
- 35 Administration & Conseil de fondation
- 36 Notre reconnaissance

Avec le soutien de la & de
Carigest, au nom d'un généreux mécène

Genève Aéroport
PARTAGE
VOS ÉVASIONS
CULTURELLES
avec L'Orchestre de
Chambre de Genève

Chef d'orchestre / Arie van Beek © Gregory Batardon

gva.ch/sponsoring

GENÈVE
AÉROPORT

ALAIN PETITPIERRE

Président du Conseil de fondation de L'OCC

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous voilà déjà arrivés au dernier concert de la saison. Et quelle saison! Celle qui aura vu se succéder devant vous les plus grands artistes et notre bel orchestre, dans ces programmes riches d'audace et d'exigence, qui sont le signe distinctif et fièrement revendiqué de L'OCC et de son directeur artistique et musical Arie van Beek.

Audace et exigence seront, une fois de plus, à l'honneur ce soir. L'OCC est un des rares orchestres à Genève à oser vous offrir de telles soirées. En effet, proposer les lieder du Knaben Wunderhorn de Mahler, en intégrale, enrichis par la projection d'un film d'auteur réalisé pour l'occasion, c'est donner la pleine mesure de ce qui distingue L'OCC. Qui plus est lorsque L'OCC s'adjoit la participation d'institutions musicales à la renommée internationale dans une coproduction d'envergure européenne.

Dietrich Henschel, baryton talentueux et polyvalent s'il en est, aura ce soir ce don qui nous fait tous rêver, celui d'ubiquité. En effet, il sera à l'œuvre sur scène de même qu'à l'écran, dans une performance déjà saluée en France, en Allemagne, en Norvège, en Belgique, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.

Le rideau tombera sur la saison 2015-2016 en fin de soirée, mais nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous retrouver cet été au cours des divers événements musicaux proposés au public genevois, je pense notamment à la Fête de la musique, au Festival de Bellerive et aux Musiques en été...

25ÈME
ÉDITION

FÊTE DE LA MUSIQUE

Genève

RIVE GAUCHE
ET RIVE DROITE
À GENÈVE
ET DANS
LES COMMUNES

17 – 18 – 19

juin 2016

#fdmgeneve | www.fetedelamusique.ch

Genève,
ville de musique

www.ville-geneve.ch/culture

VILLE DE
GENÈVE

SOCIÉTÉ GUSTAV MAHLER DE GENÈVE

Forte aujourd'hui d'environ cent vingt membres, provenant non seulement de Genève mais aussi des cantons romands et de France, elle n'a cessé de déployer une activité toujours grandissante, en lien avec ses buts qui sont de faire rayonner l'œuvre de Gustav Mahler, en organisant des manifestations, des conférences ou en soutenant l'organisation de concerts, etc.

Depuis sept ans, notre société a, par exemple, soutenu financièrement l'organisation de plusieurs concerts donnés par l'Orchestre de la Suisse romande, celui du Festival de Verbier, le Sinfonietta de Lausanne, l'Orchestre de chambre de Fribourg, Contrechamps, etc. D'autres projets sont en cours. Le soutien à L'OCG – ce qui est une première et on s'en réjouit – au concert de ce soir entre exactement dans les buts de la SGMG : permettre au public de découvrir un orchestre d'excellente qualité au travers d'une œuvre de Mahler, présentée de surcroît de façon originale.

Régulièrement, soit en principe au printemps et en automne, dans la salle du Théâtre Les Salons, notre société organise des conférences, présentations et projections DVD d'œuvres de Mahler. Nous avons déjà pu compter sur la présence éclairée du Professeur Henry-Louis de La Grange, sans doute le plus grand spécialiste vivant de Gustav Mahler et grand ami de notre société, de Messieurs Georges Starobinski, Pierre Michot, William Blank, etc.

Nous avons aussi contribué à l'édition de DVD (*Le Chant de la Terre*, concert donné par l'OSR en septembre 2012) ou de CD (*8e Symphonie* enregistrée par la Tonhalle de Zurich). Et nous avons financé le tournage d'un film DVD qui retrace la vie extraordinaire d'Henry-Louis de La Grange, qui a fêté en 2014 son 90e anniversaire!

Soucieuse de se déployer aussi vers les jeunes, la SGMG, en lien avec la HEM de Genève, organise tous les deux ans, en collaboration avec la HEM, le Concours Gustav Mahler, et doté d'un prix conséquent de CHF 10'000.-, ouvert à de jeunes chanteurs et pianistes en fin d'études.

Les activités de la SGMG sont donc nombreuses, riches et variées. Qui-conque est intéressé est naturellement le bienvenu!

ARIE VAN BEEK

Directeur artistique & musical

Arie van Beek est né à Rotterdam. Il étudie les instruments à percussion et travaille comme percussionniste dans les orchestres radiophoniques aux Pays-Bas avant de s'orienter vers la direction d'orchestre. Ses professeurs de direction sont Edo de Waart et David Porcelijn.

Après avoir été le directeur musical de l'Orchestre d'Auvergne de 1994 à 2010, il est depuis 2011 directeur musical de l'Orchestre de Picardie et également, depuis 2013, directeur artistique et musical de l'Orchestre de Chambre de Genève. Il est par ailleurs chef permanent du Doelen Ensemble à Rotterdam ainsi que chef d'orchestre, professeur et programmateur de concerts au Codarts - Conservatoire supérieur de musique de Rotterdam.

Arie van Beek est chef invité d'orchestres français tels que l'Orchestre régional Avignon Provence, l'Orchestre Poitou-Charentes, l'Orchestre régional de Cannes PACA, l'Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, l'Orchestre national des Pays de la Loire, l'Orchestre de Bretagne, l'Orchestre philharmonique de Radio France, l'Orchestre national de Lyon, l'Orchestre Lamoureux, l'Orchestre Colonne, l'Orchestre de chambre de Paris, l'Orchestre des Lauréats du CNSMDP, l'Ensemble orchestral contemporain, l'Orchestre des Champs-Élysées. Il est également actif en Hollande, en Allemagne, en Pologne, en Espagne, en Bulgarie et en République tchèque.

De la musique baroque aux œuvres du XXIe siècle, son répertoire ne connaît pas de frontière. Ayant à cœur de promouvoir les œuvres d'aujourd'hui, il a créé des compositions de Jean-Pascal Beintus, Guillaume Connesson, Suzanne Giraud, Hans Koolmees, Dominique Lemaître, Kaija Saariaho, Aulis Sallinen, André Serre-Milan, Klaas de Vries, Peter-Jan Wagemans, Michaël Levinas, Benjamin Ellin, Pascal Zavarro, pour n'en citer que quelques-uns.

Arie van Beek est chevalier de l'Ordre des arts et des lettres et a reçu en 2008 la Médaille de la Ville de Clermont-Ferrand. Il est titulaire du prestigieux Elly Ameling Prize pour sa contribution depuis trente ans au rayonnement artistique de la ville de Rotterdam et a reçu dernièrement l'Erasmusspeld pour quarante années d'engagement dans la vie culturelle de Rotterdam.

DIETRICH HENSCHEL

Baryton

Baryton dont le répertoire s'étend des débuts baroques de l'opéra jusqu'à l'avant-garde musicale d'aujourd'hui, Dietrich Henschel débute à la Biennale für modernes Musiktheater de Munich dans le rôle-titre de l'opéra de Michèle Reverdy *Le Précepteur*. Par la suite, membre de l'ensemble à l'Opéra de Kiel, il jongle entre les classiques: Papageno, le comte des *Noces de Figaro*, Pelléas, *Orfeo* de Monteverdi ou *Le Prince de Hombourg* de Henze.

C'est d'ailleurs avec *Der Prinz von Homburg* au Deutsche Oper de Berlin et puis avec *Doktor Faust* de Busoni à l'Opéra de Lyon que commence sa carrière internationale. Depuis lors, il est régulièrement invité à chanter tout type de rôles dans la plupart des grandes maisons européennes.

En plus de sa carrière de chanteur d'opéra, de nombreux concerts et enregistrements témoignent du succès de Dietrich Henschel en tant qu'interprète du lied ainsi que comme chanteur d'oratorio. Le baryton a chanté avec les orchestres baroques les plus fameux et sa collaboration avec de grands chefs tels que John Eliot Gardiner, Philippe Herreweghe, Nikolaus Harnoncourt et Colin Davis est documentée par de nombreux disques et DVD.

Le lied allemand a mené Dietrich Henschel loin des sentiers battus: l'adaptation visuelle des lieder qu'il interprète l'a poussé à explorer l'intersection de la scène musicale et théâtrale et même cinématographique. En 2010, une adaptation scénique du *Schwanengesang* de Schubert est présentée à La Monnaie puis sur les scènes européennes telles que la Komische Oper Berlin, le Theater an der Wien ou le Norske Opera.

En 2013 eut lieu la première du film *IRRSAL / Tryptichon einer verbotenen Liebe* à la Tonhalle de Düsseldorf (Réalisation: Clara Pons). Le film projeté pendant le concert se construit sur la constellation Amour - Pêché développée par les lieder orchestraux composés par Hugo Wolf, sur des poèmes d'Eduard Mörike. *WUNDERHORN* est également un film qui est projeté en concert depuis la saison 2014-2015, pour lequel un consortium de coproducteurs a été établi.

CLARA PONS

Réalisatrice

Basée à Berlin, la metteur en scène belgo-catalane Clara Pons finit d'abord ses études de philosophie à l'Université libre de Bruxelles et, ensuite, de pianiste-concertiste au Koninklijk Conservatorium van Brussel avec Boyan Vodenitcharov, avant de plonger dans le monde de la vidéo et du théâtre. A côté de ses projets scéniques, elle travaille alors comme assistante à la mise en scène à l'Opéra de Zurich, au Théâtre de La Monnaie à Bruxelles, au Theater Basel, à l'Opéra de Francfort et aussi à la Ruhrtriennale.

Son adaptation du *Schwanengesang* de Schubert a été montrée, outre au Théâtre de La Monnaie, au Komische Oper Berlin, au Theater an der Wien, au Norske Opera Oslo.

Construit sur les Lieder orchestraux de Hugo Wolf, le film *IRRSAL / Forbidden Prayers*, qu'elle écrit et réalise, sort en septembre 2013 à la Tonhalle de Düsseldorf et tourne depuis avec différents orchestres dont le Rotterdams Philharmonisch.

Le succès de cette production a conduit à la coproduction internationale du projet *WUNDERHORN*. Pour celui-ci, Clara Pons a développé le scénario et tourné ce film, qui doit être projeté en parallèle à l'exécution des Lieder du *Knaben Wunderhorn* de Gustav Mahler.

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE DE GENÈVE

L'OCC n'a pas choisi son nom par hasard. Depuis sa création en 1992, son identité est indissociable de son lieu de résidence, Genève. Fidèle aux spécificités de son effectif de 39 musicien-ne-s permanents, L'OCC propose des saisons de concerts dont les programmes s'articulent chacun autour d'une thématique et privilégient les périodes classiques et préromantiques, sans oublier quelques incursions dans la musique de la fin du XIXe siècle. Le répertoire baroque trouve également sa place, mais pas uniquement en formation restreinte. La musique contemporaine pour orchestre de chambre, enfin, est distillée avec cohérence toujours en lien avec les autres œuvres de la soirée.

L'orchestre prend à cœur sa mission pédagogique et la diffusion culturelle de proximité. Il présente de nombreux programmes et de fructueuses collaborations artistiques avec l'enseignement scolaire primaire, secondaire et post-obligatoire, avec la Haute Ecole de Musique, le Conservatoire Populaire de Musique, Danse et Théâtre ou les Activités culturelles de l'Université. Tradition genevoise par excellence pratiquée par de nombreux mélomanes, l'art vocal fait partie intégrante des activités de L'OCC. Signe d'une implantation locale forte, l'orchestre collabore étroitement avec le Motet, le Chant Sacré, la Psallette, le Cercle Bach, les Chœurs de l'UNI, du CERN ou encore du Grand Théâtre.

Associé à des structures prestigieuses, L'OCC est invité à se produire notamment à l'Opéra de Lausanne, au Grand Théâtre de Genève ou à l'Opéra de Chambre de Genève, sans oublier les concerts de la Ville de Genève et le Concours de Genève, dont il est le partenaire privilégié pour l'enregistrement des disques offerts aux lauréats. Son rayonnement est aussi souligné par sa présence dans de nombreux festivals et événements artistiques du bassin genevois et lémanique.

Soutenu par la Ville de Genève, la République et Canton de Genève et de nombreux partenaires privés, L'OCC cultive sa différence par son originalité, son exigence et son audace. Garant de cette ambition, le chef d'orchestre néerlandais Arie van Beek est directeur artistique et musical de L'OCC depuis septembre 2013.

LES MUSICIENS (L'OCC)

VIOLONS I

Girolamo Bottiglieri *violon solo*
Mélik Kaptan *cosoliste*
Alexandre Favez
Ahmed Hamdy
Piotr Kawecki
Benjamin Midejean
Marianne Puzin
Carole Zanchi

VIOLONS II

Marc Liardon *solo*
François James *cosoliste*
Ariel Bühler
Yvonne Cottet
Solange Joggi
Christine Regard

ALTOS

Tobias Noss *solo*
Robin Lemmel *cosoliste*
Vasile Draganescu
Carmen Martinez

VIOLONCELLES

Pascal Michel *solo*
Dan Sloutskovski *cosoliste*
Delphine Gosseries
Anna Minten

CONTREBASSES

Pierre-François Massy *solo*
José Toyo *cosoliste*
Vieri Piazzesi *

HARPE

Geneviève Chevallier

FLÛTES

Catherine Stutz *solo*
Flavia Valente *
Eliane Williner

HAUTBOIS

Gilles Vanssons *solo*
Ivan Sherstnev
Patrick Marguerat

CLARINETTES

Cindy Lin *solo*
Benoît Trapezaroff
Eric Völki

BASSONS

Ludovic Thirvaudey *solo*
Jeanne Sifferlé
Antoinette Baehler

CORS

Pierre Burnet *solo*
Agnès Chopin
Charles Pierron
Astrid Arbouch

TROMPETTES

Jean-Pierre Bourquin *solo*
Ivo Panetta
Timothée Sache

TROMBONE

Francesco D'Urso

TUBA

Nicolas Salmon

TIMBALES

Jérôme Lepetit

PERCUSSIONS

Sébastien Cordier
Alexandre Pronteau
Nicolas Curti
Rodin Fourmeau

* Stagiaires de la HEM

FESTIVAL^{DE} BELLERIVE

11 – 21 JUILLET 2016
FERME DE SAINT MAURICE
WWW.BELLERIVE-FESIVAL.CH

Le plus beau choix.

Fazioli · Steinway & Sons · YAMAHA

Rue du Marché 20, 1204 Genève, Tél. 022 310 17 60, www.kneifel.ch

CINÉ— CONCERT

P a g a n e l
G e n è v e
Pâtissier - Chocolatier
Confiseur - Glacier - Traiteur

71, rue de Carouge 1205 Genève
Tél. 022 320 49 12 www.paganel.ch

Le chocolat remis aux artistes
est offert par la Pâtisserie Paganel

ARIE VAN BEEK ~ direction

CLARA PONS ~ scénario & réalisation

avec DIETRICH HENSCHEL, VERA STREICHER,

SÉBASTIEN DUTRIEUX & ELIAS FRET

DIDIER MINNE & HOANG-SON DOAN ~ image

HOANG-SON DOAN ~ lumière

GUSTAV MAHLER (1860-1911)

~ 24 Lieder aus *Des Knaben Wunderhorn*

Création suisse

1. *Das himmlische Leben*
2. *Verlorne Müh'!*
3. *Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald* orch. Glanert
4. *Starke Einbildungskraft* orch. Glanert
5. *Aus! Aus!* orch. Glanert
6. *Revelge*
7. *Der Tambour'sell*
8. *Rheinlegendchen*
9. *Selbstgefühl* orch. Glanert
10. *Wer hat dies Liedlein erdacht?*
11. *Scheiden und meiden* orch. Glanert
12. *Der Schildwache Nachtlied*

Extrait

13. *Das irdische Leben*
14. *Um schlimme Kinder artig zu machen* orch. Glanert
15. *Des Antonius zu Padua Fischpredigt*
16. *Ablösung im Sommer* orch. Glanert
17. *Lied des Verfolgten im Turm*
18. *Nicht Wiedersehen!* orch. Glanert
19. *Es sungen drei Engel* orch. Glanert
20. *Zu Strassburg auf der Schanz'* orch. Glanert
21. *Trost im Unglück*
22. *Wo die schönen Trompeten blasen*
23. *Lob des hohen Verstands*
24. *Urlicht*

En coopération avec De Doelen, Rotterdam, un consortium de six coproducteurs a été établi pour produire le film : Théâtre La Monnaie, Bruxelles, L'Orchestre de Chambre de Genève, Tonhalle Düsseldorf, Orchestre de Picardie, Stavanger Symphoniorkest, BBC Symphony Orchestra London. Les producteurs et le Residentie Orkest Den Haag se sont associés pour financer l'orchestration de Detlev Glanert.

NOTE DE LA RÉALISATRICE

Clara Pons

*Au commencement était le paradis
puis vint la pomme
Et puis le froid pour qu'on puisse inventer l'amour
puis vint la guerre,
qui prend l'amour aux hommes et les hommes à l'amour
pour les renvoyer au paradis*

C'est avec ce texte que commence le film qui met en scène les vingt-quatre chants du *Cor enchanté de l'enfant* de Mahler. Le film nous balade en concert à la suite de l'enfant au cor enchanté jusqu'au paradis! Il commence d'ailleurs PAR l'expulsion du paradis: avec LA chute. Elle ne s'arrête pas là, la chute, mais se répète sur terre encore et encore: à la guerre, dans la mort, dans l'amour, toute étincelle naissante de bonheur et d'espoir est simplement étouffée sans pitié. C'est un escalier du diable, une spirale sans fin où personne ne sait plus s'il monte ou s'il descend. Peu importe finalement.

Dans le film, le protagoniste – incarné par le baryton Dietrich Henschel, qui est par ailleurs le soliste en concert – attend son exécution dans une cellule, comme dans une antichambre de l'enfer. Perdu dans ces limbes, il se laisse porter par la rêverie et le souvenir, y projette ses espoirs, ses peurs, ses amours et désespoirs, et cherche à tâtons le chemin vers le paradis perdu.

NAÏVETÉ ROMANTIQUE OU PACIFISME CRUEL ?

Si l'enfant au cor enchanté guide notre protagoniste sur son chemin, c'est aussi lui qui nous guide à travers la tragédie créée par Mahler à partir des poèmes qu'il choisit du *Wunderhorn*. *Des Knaben Wunderhorn* (*Le Cor enchanté de l'enfant* donc), l'anthologie publiée par Brentano et von Arnim entre 1805 et 1808, est au premier abord un mélange peu cohérent de chants bucoliques et de poèmes tragiques. Transmis oralement de génération en génération depuis la guerre de Trente Ans (1618-1648) dont ils sont inspirés, ces chants reflètent

la vie quotidienne de gens ordinaires. Près d'un siècle avant le *Wunderhorn* de Mahler, c'est une tentative nostalgique romantique de capturer le monde d'hier.

Mahler retrouve dans cette naïveté un monde simple et authentique, où idylle et satire, foi et cynisme, rêve et cauchemar se juxtaposent et composent un miroir déformant du monde hypocrite et décadent de la Vienne fin de siècle. Il est vrai qu'alors que les poèmes du *Wunderhorn* paraissent naïfs et enfantins, sous leur surface se cache une profonde noirceur: chants d'amour, de guerre ou légendes laissent apparaître un monde où tout bonheur est suspect et condamné, un monde où la guerre conditionne l'amour et annule tout libre arbitre.

Les vingt-quatre chants choisis par Mahler évoluent entre deux pôles d'attraction: d'un côté le tableau d'un monde idéal et inexistant, de l'autre le portrait des atrocités de la guerre. Dans sa vision prophétique de la grande guerre, Mahler est un visionnaire; dans ses *Lieder*, il se révèle surtout un fin observateur du combat des individus contre et dans les structures et fonctionnements sociaux imposés: on assiste *en direct* à l'impact de la guerre sur les relations humaines. Il trace à la fois le portrait héroïque et sanglant du champ de bataille, celui du désespoir des soldats et aussi celui de ceux qu'ils laissent derrière eux: ceux qui chantent l'absence, l'angoisse de la mort ou la séparation.

A travers ses *Wunderhorn Lieder*, Mahler raconte le bonheur et sa destruction, le paradis perdu de l'avant-guerre et la perte, causée par la guerre, de toute structure et tissu social. Décidément en opposition avec l'esprit probeliqueux de son époque, ces chants sont un hymne puissant au pacifisme.

LE FILM

Basé sur la dramaturgie que Mahler construit en mettant en musique les poèmes, donc en les dramatisant, le film essaye de faire ressortir toutes ces nuances que l'on a tendance à oublier lorsqu'on se laisse par trop emporter par la musique. Il sauve le texte de l'engloutissement dont il serait menacé et l'amène vers le public, averti ou non d'ailleurs, sous sa forme imagée. Bien sûr ce n'est pas littéral! Bien sûr y a-t-il dès lors une interprétation. Mais tous les éléments du texte et de son usage musical sont mentionnés, sans mots et en se pliant à une nouvelle forme narrative, pour que le spectateur/auditeur trouve son propre chemin dans les méandres de cet ensemble de vingt-quatre chants. Henschel y va aussi de sa personne: il *est* son personnage qui soliloque

dans toutes ces histoires fragmentées et non plus un observateur qui narre les choses de l'extérieur. Et le spectateur reçoit aussi sa part active: pas celle de tourner les pages du programme, ce qu'il aura tout le temps de faire longuement chez lui dans son canapé, mais bien celle de recevoir ce témoignage, porté par le chanteur, la musique et l'image. Maintenant Silence. Noir. Le film commence.

LES PERSONNAGES

Wunderhorn est l'histoire d'un soldat, un soldat comme cent autres, un soldat qui, comme tous les autres, part à la guerre, porté par l'euphorie belliqueuse. Sauf qu'il sera le premier touché par sa cruauté. Quand il retourne au monde, le monde a changé. Mais revient-il vraiment? Ou reste-t-il à jamais sur les décombres du champ de bataille? Arrive-t-il à désertier et à fuir l'implacable machine de la guerre ou finit-il par se faire engloutir par celle-ci? Toutes les options sont possibles, en tout cas dans le film!

Le soldat a un ami qui est aussi soldat. Un ami? Est-il vraiment son ami? Et surtout le restera-t-il? La guerre va se donner tout le mal de prouver qu'elle peut aussi détruire l'amitié de toutes les façons possibles.

La femme du *Wunderhorn* porte l'espoir d'un monde meilleur. Ses yeux brillent vers l'avenir sauf quand cette illusion est déchirée et apparaît la froideur d'un monde cruel et mauvais. Elle apparaît dans les rêves du soldat, toujours entre la vie et la mort, la réalité et le souhait. Il faut bien dire que sa beauté la rend l'objet de désir et de projection de tout notre bataillon...

L'enfant, le garçon du Cor enchanté, apparaît au début et aux moments décisifs du film, aux points d'intersection de la narration. Est-ce Mahler? Ou bien Dieu? Est-ce un ange? Il est réel et irréel à la fois et semble conduire la narration. Comme un petit démiurge il fait et défait l'action, le monde, ses miracles et sa cruauté. Eh oui, c'est aussi un enfant qui peut encore s'étonner devant le monde.

SYMBOLES ET ÉLÉMENTS NARRATIFS - MOTS CLÉS

La pomme est comme on le sait un symbole biblique, celui de la connaissance, de l'érotisme et de l'inobéissance. Dans le film, elle sera croquée avec colère, tombera au sol, sera pelée et grignotée dans les périodes de famine.!

Verlor'ne Müh'!, Starke Einbildungskraft, Das irdische Leben

L'anneau établit la relation non seulement entre deux personnages mais aussi entre le monde de la réalité et celui des rêves. Il représente peut-être aussi un peu l'amour?

Rheinlegendchen, Selbstgefühl, Es sungen 3 Engel

La flûte, symbole du souffle et de l'âme. Elle apparaît ici toujours liée à la mort - et aussi du coup à l'immortalité. Notre petit démiurge s'amuse en tout cas beaucoup à l'utiliser, surtout avec le soldat. Elle devient alors un symbole de l'arbitraire des hommes et des petits dieux... Elle représente évidemment aussi la musique et a une relation privilégiée avec notre soldat (et son âme) qui déserte en répondant à l'appel du cor de ses alpes natales.

Revelge, Es sungen 3 Engel, Zu Strassburg auf der Schanz, Urlicht

La cellule où est enfermé notre soldat est un purgatoire, une antichambre de l'enfer où se croisent les sentiers des destins ou en tout cas ceux de la narration. C'est le lieu de l'attente entre le jugement et l'exécution, le temps du souvenir et du possible devenu impossible.

Der Tamboursg'sell, Der Schildwache Nachtlied, Zu Straßburg auf der Schanz

Le médaillon, un camée de notre personnage féminin, relie nos deux personnages masculins. Objet de la jalousie, du désir et de la concurrence entre mâles, le camée sera la seule chose qui restera de la femme à la fin.

Scheiden und Meiden, Ablösung im Sommer, Verlor'ne Müh'!

Le règne animal, composé du coucou et du rouge-gorge, d'un cheval (et du chevalier), d'un âne juge, de poissons bêtes et de toutes les bêtes mangeables de la création, anime allègrement allégories et paraboles sur la société humaine et ses défauts.

Das himmlische Leben, Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald, Des Antonius von Padua Fischpredigt, Ablösung in Sommer, Lob des hohen Verstands.

OPÉRA DE CHAMBRE DE GENÈVE 50e anniversaire

MA5, ME6, VE8 & SA9 JUILLET 20h45

Franco Trinca direction

Primo Antonio Petris mise en scène, décors et costumes

L'Orchestre de Chambre de Genève

GIOACHINO ROSSINI *Il Signor Bruschino*

www.musiquesenete.ch

Genève,
ville de culture

www.ville-geneve.ch

NOTE DE PROGRAMME

Georges Schürch

L'IMAGINATION AU POUVOIR

L'être humain déborde d'imagination, c'est bien connu! Peut-être est-ce nécessaire à sa survie dans un environnement qui lui est *a priori* hostile? Dès son apparition sur terre, en effet, il a dû s'intégrer à une nature tantôt amie, tantôt ennemie, évoluer au sein de phénomènes qu'il ne comprend pas, affronter une destinée qu'il ne maîtrise pas ou, pire encore, qu'il croit maîtriser, réaliser que toute explication provoque l'apparition de nouvelles interrogations, exister torturé par ses sentiments (l'amour, la haine, la peur, la foi et bien d'autres encore), vivre enfin avec une seule certitude: mourir!

On comprend aisément que dans ces (ses!) conditions, l'être humain vivant en société ait inventé le mythe, le conte, la légende et le roman! Le mythe lui permet de fonder des pratiques sociales: il s'agit d'expliquer des phénomènes naturels incompréhensibles, et d'abord la création du monde! La légende lui sert à conserver le souvenir de faits survenus réellement, le roman l'autorise à fournir des explications sans qu'elles soient fondées et le conte, qui touche au plus profond de la psyché humaine, l'amène à être inventif sans qu'il soit nécessaire d'expliquer! Autant d'aubaines pour la part créative qui git en tout être humain et qui met en œuvre ce langage universel qu'est l'art.

Comme de juste, depuis la nuit des temps, l'être humain raconte. Ce qu'il a vu, ce qu'il a perçu, ce qu'il croit, ce qu'il espère, ce qu'il sait, ce qu'il a vécu, ce qu'on lui a dit, parfois même il prédit, vaticine, augure, prophétise. Ainsi, tous les comportements humains ont-ils donné naissance à un corpus incommensurable de récits, qui se sont transmis de générations en générations et de sociétés humaines en sociétés humaines et que l'invention de l'écriture a permis de convertir dans une forme par ailleurs évolutive. Ce corpus est d'une richesse extrême et l'on comprend que certains grands esprits aient souhaité le mettre en valeur, notamment lorsque des sociétés ont été confrontées à de profonds changements de civilisation ou de mode de pensée.

www.fiduciaire-jfpissetaz.com

La Fiduciaire Franco-Suisse

Comptabilité - Révision - Audit - Transmission - Conseils

Spécialiste en relations et implantations transfrontalières

FIDUCIAIRE JF PISSETAZ

FIDUCIAIRE DE LA CORRATERIE

ANNECY-LE-VIEUX - ARCHAMPS - BUCAREST - CANNES - CHAMBERY - CHAMONIX - CHÂTEL - COURCHEVEL
DOUVAIN - FAVERGES - GENÈVE - LYON - PONTARLIER - SALLANCHES - THONON-LES-BAINS - TUNIS

OÙ BRENTANO ET VON ARNIM INTERVIENNENT!

C'est ainsi qu'à la jonction du XVIIIe et du XIXe siècles, alors que les Lumières avaient produit leurs effets et que les idéaux portés par les révolutionnaires, notamment français, avaient tout remis en question, un besoin d'identité est né, centré sur la personne humaine ancrée dans un environnement spécifique, ce qui a provoqué, entre autres phénomènes sociaux, la montée des nationalismes. Dans ce contexte, l'importance du récit et du chant populaires comme expression d'une identité nationale est apparue et la nécessité s'est fait sentir de permettre au peuple d'avoir accès à ce trésor poétique accumulé au cours des siècles. Pour les pays germaniques, deux compères se sont alors attelés à cette tâche, Clemens Brentano (1776-1842) et Achim von Arnim (1781-1831) : ils ont recueilli de la bouche même du peuple ou puisé dans de vieux manuscrits datant parfois du Moyen Âge quelque mille chants et poèmes qu'ils ont publiés en trois volumes, entre 1805 et 1808, et qu'ils ont intitulé *Des Knaben Wunderhorn*. En français : *Le Cor merveilleux de l'Enfant*, merveilleux étant à prendre dans le sens d'« enchanté » ou de « magique ». Quant au cor, c'est l'instrument poétique qui fait ressurgir dans l'âme humaine tout ce qui a marqué sa conscience infantile (les psychanalystes iront même jusqu'à dire sa conscience intra-utérine!). Tout alors se bouscule dans ces textes, le réalisme et le fantastique, l'ordinaire et l'extraordinaire, le tragique et l'humoristique, le futile et le grave. Tendres romances, exploits chevaleresques, horreurs de la guerre, idylles et trahisons amoureuses, joies de l'amoureux comblé ou de l'amoureuse choyée et plaintes de l'abandonné ou de la délaissée se côtoient et s'entrechoquent, la conscience humaine constamment tiraillée entre la nostalgie de temps révolus et l'attrait du futur, le passé n'étant souvent pas ce que l'on aurait souhaité qu'il fût et l'avenir pouvant être un leurre!

OÙ LES MUSICIENS INTERVIENNENT

Avec cette publication, Brentano et von Arnim ont remporté un immense succès et dans tout foyer de langue allemande un exemplaire du *Knaben Wunderhorn* n'a pas tardé à trôner. Curieusement, ce ne sont pas les compositeurs de musique populaire qui se sont emparés de ces textes, mais les compositeurs savants, Weber, Schumann, Mendelssohn, puis Brahms, puis Richard Strauss, entre autres. Et, bien sûr, Gustav Mahler qui estimait que les textes du *Knaben Wunderhorn* ne sont pas des poèmes achevés, mais « des blocs de marbre que

naef
Prestige

ÉLARGISSEZ VOTRE HORIZON

Par l'intermédiaire de nos courtiers spécialisés dans les biens d'exception, **nous vous assurons l'accès aux plus belles adresses dans le monde et à un réseau de plus de 410 agences établies dans 58 pays.** Autant en Suisse qu'à l'international, pour toutes vos transactions immobilières, vous bénéficierez d'un savoir-faire reconnu et d'une qualité de service irréprochable.

En quelques années, notre marque Naef Prestige | Knight Frank est devenue la référence sur le marché de l'immobilier de luxe. Que ce soit pour acheter, vendre ou louer un bien, nos professionnels sont à votre disposition.

Pour tout renseignement
Naef Prestige | Knight Frank
T. +41 22 839 38 88
prestige.ge@naef.ch

GENÈVE | NYON | LAUSANNE | VEVEY | NEUCHÂTEL

www.naef-prestige.ch

chacun peut sculpter à sa façon ». Les tourments de l'âme de Gustav Mahler sont connus et ont trouvé dans les évocations, les saynètes, les mini-opéras que sont les poèmes du *Knaben Wunderhorn* une correspondance fructueuse. A propos de sa 3e *Symphonie*, n'écrivait-il pas à une amie : « Toute la nature y trouve une voix pour narrer quelque chose de profondément mystérieux, quelque chose qu'on ne pressent presque qu'en rêve ? »

MAHLER ET LE KNABEN WUNDERHORN

Au cours des vingt dernières années du XIXe siècle, Mahler met en musique vingt-quatre chants du *Knaben Wunderhorn*, vingt-et-un sous forme de Lieder et trois sous forme de mouvements de symphonie. Il en publie d'abord neuf en 1892 pour voix et piano sous le titre de *Lieder und Gesänge*, puis douze en 1899 pour voix et orchestre sous le titre de *Humoresken*. De ces derniers, il retire un Lied pour en faire le finale de sa 4e *Symphonie* (*Das himmlische Leben*), un autre (*Es sungen drei Engel*) comme 5e mouvement de sa 3e *Symphonie* et les remplace par *Revelge* et *Der Tambour'sell* pour une nouvelle publication qu'il intitule simplement *Lieder aus der Knaben Wunderhorn*. On se rappelle que *Urlicht* est intégré à la 2e *Symphonie* (4e mouvement).

Les *Lieder und Gesänge* publiés en 1892 ne sont donc pas orchestrés, tentation forte pour tout compositeur amoureux de la musique de Mahler ! Detlev Glanert (né en 1960) n'a pas résisté à la tentation ! Il pratique un langage musical d'un lyrisme intense (il a déjà à son actif plus de douze opéras...), ancré dans une tradition romantique, mais complètement intégré aux perspectives contemporaines. Son admiration pour la musique de Mahler et de Maurice Ravel est avérée, deux pôles qu'il tend à concilier au travers d'un prisme très personnel. Son orchestration des Lieder de Mahler date des années 2013-2014 et a été créée le 23 octobre 2014 à Stavanger (Norvège), sous la direction de Christian Vásquez et avec Dietrich Henschel en soliste. Detlev Glanert respecte bien sûr la musique de Mahler et son travail a été accompli dans le contexte des Lieder par ailleurs orchestrés par Mahler, c'est-à-dire en tenant compte de l'esthétique sonore mahlérienne, aussi en traduisant dans la texture orchestrale des indications concernant, par exemple, l'emploi de la pédale au piano. Aux neuf Lieder, Glanert a joint également sa propre orchestration de « *Es sungen drei Engel* » en extrayant ce Lied du chœur d'enfants de la 3e *Symphonie*.

DE LA DESTINÉE DU MONDE

Comme Clara Pons le démontre dans son commentaire, c'est à une véritable vision du monde que conduisent les vingt-quatre Lieder du *Knaben Wunderhorn* choisis par Gustav Mahler. C'est alors un magnifique opéra filmé, un «opéra en film» qu'elle a créé en agaçant les Lieder dans une succession qui en forme le livret! La force des images alliées à la musique fait que le spectateur peut recevoir le film sans qu'il soit nécessaire de connaître ce livret qu'il pourra cependant lire tranquillement, chez lui, «dans son canapé»:

1. Nous jouissons des joies célestes (*Das himmlische Leben*)
2. Garçon, allons dehors! (*Verlorne Müh'!*)
3. Je marchais avec joie à travers bois (*Ich ging mit Lust durch einen grünen Wald*, orch. Glanert)
4. Tu as dit que tu voulais m'épouser (*Starke Einbildungskraft*, orch. Glanert)
5. Au loin! Au loin! Aujourd'hui, nous partons à pied (*Aus! Aus!*, orch. Glanert)
6. Réveil! Le matin entre trois et quatre heures, nous devons marcher, nous, les soldats (*Revelge*)
7. Moi, pauvre tambour! (*Der Tambourg'sell*)
8. Petite légende du Rhin (*Rheinlegendchen*)
9. Sentiment de soi: je ne sais pas ce qui ne va pas avec moi (*Selbstgefühl*, orch. Glanert)
10. Qui a inventé cette petite chanson? (*Wer hat dies Liedlein erdacht?*)
11. Se séparer et partir (*Scheiden und meiden*, orch. Glanert)
12. Chant de nuit de la sentinelle (*Der Schildwache Nachtlied*)
13. La vie ici-bas: Mère, ah! mère, j'ai faim. Donne-moi du pain ou je meure (*Das irdische Leben*)
14. Pour rendre sages les vilains enfants (*Um schlimme Kinder artig zu machen*, orch. Glanert)

15. Saint Antoine de Padoue prêchant aux poissons (*Des Antonius zu Padua Fischpredigt*)
16. Relève en été (*Ablösung im Sommer*, orch. Glanert)
17. Chant du prisonnier dans la tour (*Lied des Verfolgten im Turm*)
18. Pas d'au revoir! (*Nicht Wiedersehen!* orch. Glanert)
19. Il y avait trois anges qui chantaient une chanson douce (*Es sangen drei Engel*, orch. Glanert)
20. A Strasbourg sur le rempart (*Zu Strassburg auf der Schanz'*, orch. Glanert)
21. Consolation dans le malheur (*Trost im Unglück*)
22. Où les fières trompettes sonnent (*Wo die schönen Trompeten blasen*)
23. Eloge de la haute sagesse (*Lob des hohen Verstands*)
24. Lumière originelle (*Urlicht*)

Téléchargez les paroles
(traduction française)

LUKOIL
OIL COMPANY

LITASCO SA

LUKOIL INTERNATIONAL TRADING AND SUPPLY COMPANY

9, Rue du Conseil Général
1205 Geneva, Switzerland
tel + 41 22 705 20 00
fax + 41 22 705 20 01

www.litasco.com

**your
global
energy partner**

design: pablo tovalley — oficio.ch

Genève,
ville de culture

www.ville-geneve.ch

PARTICIPAZIONE MEDIA:
Tribune
de Genève

L'ART de vivre

N°vY
ROYAL
AUTEUIL
EDELWEISS
KIPLING
JADE
TAG'S CAFÉ
N°vY BAR
TRILBY
DUO

Mr Brainwash_Jimi Hendrix_Hôtel N°vY

Street art ou Feng-Shui. Sound design d'avant-garde ou souvenirs de voyages lointains. Vins de Stars ou cocktails savoureux. En plein cœur de Genève, l'art de vivre Manotel se décline selon vos envies dans des hôtels, bars et restaurants au style chaque fois différent, toujours surprenant.

www.manotel.com

MANOTEL
HOTEL GROUP GENEVA

ADMINISTRATION & CONSEIL DE FONDATION

Arie van Beek ~ *Directeur artistique & musical*

ADMINISTRATION

Andrew J. Ferguson ~ *Secrétaire général*

Isabelle Diakoff ~ *Chargée de production*

Caroline de Senger ~ *Responsable communication & RP*

Sébastien Leboisne ~ *Chargé de la billetterie & des publications*

Natacha Studhalter ~ *Responsable comptabilité*

Isabelle Courvoisier ~ *Bibliothécaire*

Cyril Brotons ~ *Régisseur*

L'OCC

Rue Gourgas 1

CH-1205 Genève

T +41 22 807 17 96

info@locg.ch / www.locg.ch

CONSEIL DE FONDATION DE L'OCC (FOCG)

Alain Petitpierre ~ *Président*

Eric Benjamin ~ *Vice-président*

Dario Zanni ~ *Trésorier*

MEMBRES

Katia Baltera-Clerc

Jean-Claude Faes

Anick Heritier

Carlo Lamprecht

Christine Maitre

Jacques Ménétrety

Nancy Rieben

Ina Stumpe Douffigues

Georges Schürch ~ *Président d'honneur*

NOTRE RECONNAISSANCE

Notre orchestre ne pourrait exister sans l'indispensable contribution des institutions publiques, de ses donateurs, de ses partenaires et de ses annonceurs.

L'Orchestre de Chambre de Genève souhaite les remercier très chaleureusement pour leur soutien.

INSTITUTIONS PUBLIQUES

· · · · · SUBVENTIONNÉ · · · · ·
· · · · · PAR · LA · · · · ·
VILLE · DE · GENEVE

MÉCÈNES & PARTENAIRES PRINCIPAUX

ERNST GÖHNER STIFTUNG

FONDATION GENEVOISE
VALERIA ROSSI DI MONTELERA

FONDATION COROMANDEL

PARTENAIRES DE SAISON

PARTENAIRES MÉDIA

Les instruments à percussion utilisés pour ce concert proviennent de Eklekto Geneva Percussion Center, structure qui valorise et développe la percussion contemporaine.

Une merveilleuse soirée.
Un souvenir inoubliable.

PICTET
Fondation de bienfaisance
du groupe Pictet

Aeschbach
chaussures

une autre démarche

www.aeschbach-chaussures.ch